Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

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

Документ подписан электронной цифровой подписью:

Коротков Игорь Владимирович, cert@vgik.info, 772142512499, 03876400875, "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА""", "Проректор по учебно-методической, научной и воспитательной работе", Москва, г. Москва, RU

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Направление 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

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 телевизионных фильмов, телепрограмм

Квалификация – Режиссер телевизионных программ
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	Телевидения
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	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.12	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.13	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.14	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.15	Мастерство актера	Телевидения
Б1.О.16	Искусство речи	Сценической речи
Б1.О.18	**Основы кинематографического мастерства**	
Б1.О.18.01	Кинодраматургия	Драматургии кино
Б1.О.18.02	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства
Б1.О.18.03	Звуковое решение фильма	Звукорежиссуры
Б1.О.17.04	Изобразительное решение фильма	Мастерства художника фильма
Б1.О.17.05	Фильмопроизводство	Продюсерского мастерства
Б1.О.18	Мастерство режиссера телевидения	Телевидения

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.19	Режиссура игрового фильма	Телевидения
Б1.О.20	Теория и практика монтажа	Телевидения
Б1.О.21	**Квалификация - режиссер телевизионных программ**	
Б1.О.21.01	Работа режиссера в неигровых форматах	Телевидения
Б1.О.21.02	Работа режиссера в сериальных форматах	Телевидения
Б1.О.21.03	Мультикамерная съемка в телевизионной студии	Телевидения
Б1.О.21.04	Музыкальное видео	Телевидения
Б1.О.22	**Квалификация - режиссер игрового кино- и телефильма**	
Б1.О.22.01	Работа режиссера с актером на съемочной площадке	Телевидения
Б1.О.22.02	Работа режиссера с художником по костюму	Телевидения
Б1.О.22.03	Практикум по звуковому решению фильма	
Б1.О.22.04	Питчинг	Телевидения
Б1.О.23	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	Искусство XX-XXI вв.	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.02	Музыка в кино	Звукорежиссуры
Б1.В.ДВ.01	**Элективные дисциплины 1**	
Б1.В.ДВ.01.01	История телевидения	
Б1.В.ДВ.01.02	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования	Истории и философии
Б1.В.ДВ.02	**Элективные дисциплины по физической культуре и спорту**	
Б1.В.ДВ.02.01	Сценическое движение	Актерского мастерства
Б1.В.ДВ.02.02	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.02.03	Адаптационная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Ознакомительная практика	Телевидения
Б2.О.02(У)	Учебная практика. Практика по освоению технологии творческо-производственного процесса	Телевидения
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Творческо-производственная практика	Телевидения
Б2.О.04(Пд)	Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика	Телевидения

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Телевидения
Б3.02	Питчинг	Телевидения
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.В.01	Фотокомпозиция	Кинооператорского мастерства
ФТД.В.02	Телевизионная журналистика	Телевидения
ФТД.В.03	История и теория современной режиссуры	Телевидения
ФТД.В.04	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

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»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

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: Харитонова 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

		Стр.
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**
Приложение.	**Фонд оценочных средств**	**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 телевизионных фильмов, телепрограмм), 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 телевизионных фильмов, телепрограмм.

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 общепрофессио-нальных 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

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 (4-й семестр).

Таблица 2

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

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
зачет										
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	4	–	–	–	**4**
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии	4	–	–	–	**4**
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции	6	–	–	–	**6**
Тема 4. Искусство Древнего Рима	4	–	–	–	**4**
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	4	–	–	–	**4**
Тема 6. Искусство Византии	4	–	–	–	**4**
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	4	–	–	–	**4**
Тема 8. Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	6	–	–	–	**6**
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии	6	–	–	–	**6**
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.). Западноевропейское искусство XVII в.	6	–	–	–	**6**
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	4	–	–	–	**4**
Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.	4	–	–	–	**4**
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	4	–	–	–	**4**
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.	4	–	–	–	**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					**6**
Итого за 3-4-й семестры	**64**		**–**	**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 осмыслять получаемую информацию в области искусства; вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмыслять свою деятельность в контексте теории и истории искусства,

– *владеть* искусствоведческой терминологией, навыками анализа произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа произведений художественного творчества в области кинематографии, используя знание истории 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. Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

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

Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство

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

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

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

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

Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

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

Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как

выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры.

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

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

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

Тема 4. Искусство Древнего Рима

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

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

Тема 5. Искусство Средних веков. Введение

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

Тема 6. Искусство Византии

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

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

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

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

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия.

Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. 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 Донптелло. 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. Различие 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. Вырозительность 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, Людвика XV). Стиль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, атрибутов, фона, бутафории).

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

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

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

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

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

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

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

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

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).

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

Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.

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

Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные

портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.

Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

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

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

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

Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.

Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.

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

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

перфоманс. 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. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- –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.

7. 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., !997.
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 Средник веков. – Киев, 1995.
27. Кузнецов И.А. Ф. Буше. – М., 1978.
28. Мерфи Р. Мир Сезанна. 1839-1906. – М., 1998.
29. Муратов П. Образы Италии. Тт. 1-3. – М., 1993-1994.
30. Никитюк О.Ф. Гварди. – М., 1968.
31. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
32. Нонель Х.М. Антонио Гауди. – М., 1986.
33. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. – М., 1970.
34. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М.: Республика,1995.
35. Ревалд Дж Постимпрессионизм. – М.: Республика, 1996
36. Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. – М., 2000.
37. Роден О. Завещание. – СПб.: Азбука, 2002.
38. Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо. – М., 1999.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.,1996.
41. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. – М., 1994.
42. Федотова Е.Д. Венецианская живопись века Просвещения. – М., 1999.
43. Энциклопедия мировой живописи./ Сост. Т.Г. Петровец, Ю.В. Садомова. – М., 2001.

44. Энциклопедия символизма. – М.: Искусство, 2001.
45. Якимович АК. Шарден и французское Просвещение. – М., 1991.

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»

https://magisteria.ru/
https://arzamas.academy/
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history

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

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

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

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

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

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**	УК-5, ОПК-1, 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	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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
	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

	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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
	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 по истории зарубежного изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического периода
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала **Зачет**

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

– обсуждение
– задание для самостоятельной работы
– зачет.

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Английское искусство XVIII в.
2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
3. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.
4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).
6. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

Задание для самостоятельной работы

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

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

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Природа искусства. Синтез искусств.
Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.
Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.
Соотношение архитектурного образа и конструкции.
Воплощение архитектурного духа эпохи.
Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.
Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции.
Искусство Древнего Рима.
Искусство Средних веков. Введение.
Искусство Византии.
Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.
Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии.
Искусство Возрождение вне Италии.
Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.
Западноевропейское искусство XVII в.
Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в

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

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 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. Трактовка 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. Вырозительность 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. Общеевропейские 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 Гугенхейма 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 аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

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 телевизионных фильмов, телепрограмм**

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

«Мастерство режиссера телевидения»

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составители: С.Л. Шумаков, заведующий кафедрой телевидения, профессор, кандидат искусствоведения; Ю.М. Беленький, руководитель мастерской, доцент, кандидат искусствоведения; А.Г. Плоткина, руководитель мастерской, доцент; В.С.Калинин, руководитель мастерской, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____С.Л. Шумаков
(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О., подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.2.	Цель и задачи освоения дисциплины	**4**
3.4.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	**5**
5.6.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	**5**
7.8.	Объем дисциплины и виды учебной работы	**11**
91.0.	Содержание дисциплины	**11**
	5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	**11**
	5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	**13**
112.	Практические занятия	**26**
	6.1. Семинары	**27**
	6.2. Выполнение творческих заданий	**31**
134.	Индивидуальные занятия	**35**
156.	Самостоятельная работа студента	**35**
178.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	**36**
190.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	**44**
212.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	**45**
234.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	**45**
236.	Методические указания обучающимся по освоению дисциплины	**47**
278.	Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии	**59**
	Приложение Фонд оценочных средств	**61**
	Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	**68**

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – выработать системное критическое и культурно-историческое мышление, сформировать у обучающихся фундаментальные знания теоретических основ телережиссуры, понимание на основе художественного анализа специфики телевидения как вида искусства и средства коммуникации; дать представление об основных элементах экранного языка телевидения; выработать практические профессиональные навыки режиссера телевизионных фильмов, телепрограмм для воплощения творческого проекта на основе преемственности традиций культуры и искусства.

Задачи дисциплины:

– формирование профессиональной компетентности и самостоятельности при разработке и реализации творческих проектов;

– освоение методов насыщенных художественных поисков, продуктивных творческих процессов;

– формирование способности организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

изучение и освоение основных методов и принципов работы режиссера в ходе создания телевизионных фильмов, телепрограмм;

овладение технологическим процессом производства телевизионных фильмов, телепрограмм;

– постижение нравственных принципов режиссерской профессии.

Обучение и воспитание будущих режиссеров телевизионных фильмов, телепрограмм осуществляется в сложнейшей системе творческих мастерских, возглавляемых ведущими мастерами телевидения и опытными преподавателями. Руководители творческих мастерских осуществляют профессиональную подготовку телережиссеров с периода набора студентов на первый курс до их выпуска из института. Воспитание режиссера телевизионных фильмов, телепрограмм 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.

Дисциплина «Мастерство режиссера телевидения» включает такие виды занятий, как лекции, семинары, практические занятия, съемочные работы, мастер-классы с участием ведущих кинематографистов России и мира, деятелей культуры и искусства, политиков и экономистов, общественных и религиозных деятелей.

Помимо лекций, семинаров и практических работ программа предусматривает индивидуальные занятия мастера курса с каждым из студентов группы для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения.

В основе рабочей программы дисциплины «Мастерство режиссера телевидения», основанной на разработках С.М. Эйзенштейна и Л.В. Кулешова, а также достижениях современных ведущих режиссеров, лежит идея глубокой творческой координации работы режиссера с представителями всех профессий, участвующих в создании телевизионных фильмов, телепрограмм. Поэтому в рамках дисциплины предусматривается совместное обучение будущих режиссеров

со сценаристами, операторами, киноведами, продюсерами, звукорежиссерами и художниками.

Весь комплекс обучения, вбирая в себя многолетний опыт, призван раскрывать индивидуальность студентов, развивать их личностные качества, способствовать их творческому росту, направлен на воспитание высококвалифицированного режиссера телевидения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мастерство режиссера телевидения» входит в обязательную часть ОПОП и преподается студентам 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 телевизионных фильмов, телепрограмм.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Табл. 1-3).

Таблица 1

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	**УК-1.1.** Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи **УК-1.2.** Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки **УК-1.3.** Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. **УК-1.4.** Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности **УК-1.5.** Определяет и оценивает последствия

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		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 задач 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

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках. **УК-4.4.** Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия **УК.4.5.** Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**УК-5.1.** Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп **УК-5.2.** Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения **УК-5.3.** Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение)	**УК-6.** Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее	**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,

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. **УК-6.3.** Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. **УК-6.4.** Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата **УК-6.5.** Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
Безопасность жизнедеятельности	**УК-8.** Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 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

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

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио-нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		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 концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализо-вать его с помощью средств художественной выразительности, ис-	**ОПК-5-1**. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения **ОПК-5-2.** Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио-нальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	пользуя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной дея-тельности	**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 творче-ской группы в процессе подготовки и реализа-ции проекта для созда-ния эстетически целост-ного 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	Наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-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
ПК-2	Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	**ПК-2.1.** Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; **ПК-2.2.** Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения **ПК-2.3.** Определяет и комплектует персональный состав творческой группы **ПК-2.4.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала **ПК-2.5.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения

		ПК-2.6. Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения **ПК-2.7.** Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу
ПК-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

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 телевизионных фильмов, телепрограмм; 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 телепроизведения; 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 телевизионных фильмов, телепрограмм;

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 39 зачетных единиц, 1404 академических (1053 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: экзамен – 1-3 семестры, КП - 4 семестр, экзамен – 5-7 семестры, экзамен КП – 8 семестр.

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:		**547**	**62**	**49**	**69**	**76**	**68**	**63**	**85**	**75**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		**416**	**45**	**33**	**52**	**60**	**51**	**47**	**68**	**60**
Лекции		180	17	17	18	30	17	17	34	30
Практические занятия		236	28	16	34	30	34	30	34	30
Семинарские занятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальная работа		131	17	16	17	16	17	16	17	15
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		**599**	**82**	**95**	**39**	**62**	**40**	**117**	**59**	**105**
Выполнение творческого задания		599	82	95	39	62	40	117	59	105
Промежуточная аттестация		**258**	**36**	**36**	**36**	**6**	**36**	**36**	**36**	**36**
Экзамен, КП, экзамен КП			**Эк**	**Эк**	**Эк**	**КП**	**Эк**	**Эк**	**Эк**	**Эк КП**
ИТОГО:	часов	**1404**	**180**	**180**	**144**	**144**	**144**	**216**	**180**	**216**
Общая трудоемкость	зач. ед.	**39**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**6**	**5**	**6**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 5

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.[1]		
1-й курс					
1-й семестр					
Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры	2	–	–	–	**2**
Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и на телевидении. Борьба как предмет режиссуры	2	6	4	20	**32**
Тема 3. Основные элементы языка экранных искусств. Фотогения и структурализм. Кадр – первооснова визуальных искусств. Рамка, план и перспектива в статичных искусствах	4	16	4	20	**44**

[1] 1 час в неделю. на 1 студента.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 4. Композиция статичного изображения. Точка съемки. Объективное и субъективное в изображаемом. Композиция в живописи и кадр	4	16	4	21	**45**
Тема 5. Структура статичного изображения. Пространство и время. Часть вместо целого. Деталь	5	16	5	21	**47**
Промежуточная аттестация – экзамен					**36**
Итого за 1-й семестр	**17**	**28**	**17**	**82**	**204**
2-й семестр					
Тема 6. Статичный кадр и кадр с движением. Понятие «динамика съёмки». Привычная, субъективная, скрытая камера. Восприятие как активное изучение. Наблюдение как метод анализа и синтеза изображения	4	4	4	19	**31**
Тема 7. Событие как процесс. Конфликт как движущая сила события. Отбор и творческое осмысление явлений и фактов действительности. Материал, тема, идея. Сверхзадача. Возникновение замысла	2	2	2	19	**25**
Тема 8. Кадр как часть общего развития фильма. Монтаж как основной принцип организации кино – и телевизионного зрелища. Смысловая и ритмическая связь кадров между собой. Монтажная фраза. Простейшие принципы монтажного построения в экранном произведении	4	4	4	19	**31**
Тема 9. Интервью как первооснова телевидения. Методика и тактика работы с человеком в кадре	4	2	4	19	**29**
Тема 10. Введение в понятие мизансцена. Сценическое и кадровое пространство. Связь театра, кинематографа и телевидения	3	4	2	19	**28**
Промежуточная аттестация – экзамен					**36**
Итого за 2-й семестр	**17**	**16**	**16**	**95**	**180**
Итого промежуточная аттестация – экзамен 1-2 семестр					**72**
ВСЕГО за 1-й курс	**34**	**102**	**34**	**46**	**384**

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
2-й курс					
3-й семестр					
Тема 11. Выбор темы и работа над информационным сюжетом. Источники формирования сюжета. Драматургия построения информационного сюжета. Информационно-аналитические форматы. Композиционные, тематические, стилистические признаки	4	8	4	9	**25**
Тема 12. Специфика жанровой организации материала. Вёрстка	4	8	4	9	**25**
Тема 13. Форматы телевизионных программ. Специфика работы режиссёра в основных форматах. Инфотейнмент	4	8	4	9	**25**
Тема 14. Практика работы над ток-шоу. Особенности подготовки и реализации формата ток-шоу. Виды ток-шоу. Ведущий и его роль.	6	10	5	12	**33**
Промежуточная аттестация – экзамен					**36**
Итого за 3-й семестр	**18**	**34**	**17**	**39**	**144**
4-й семестр					
Тема 15. Практическая режиссура. Режиссерский анализ драматургического материала. Работа режиссера над сценарием. Работа режиссера с художником-постановщиком над декорациями к телеспектаклю	9	9	4	16	**38**
Тема 16. Звуковое решение экранного проекта	6	6	4	15	**31**
Тема 17. Сценическая и съёмочная площадка. Работа режиссера над телевизионной адаптацией сценического действия	9	9	4	16	**38**
Тема 18. Основы мультикамерной съемки	6	6	4	15	**31**
Промежуточная аттестация – КП					**6**
Итого за 4-й семестр	**30**	**30**	**16**	**62**	**144**
Итого промежуточная аттестация – экзамен, КП					**42**
ВСЕГО за 2-й курс	**48**	**64**	**33**	**101**	**288**
3-й курс					
5-й семестр					
Тема 19. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма	6	5	6	13	**30**

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 20. Построение документального телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий	6	12	6	14	**38**
Тема 21. Герои документального фильма. Психология синхрона	5	12	6	13	**36**
Промежуточная аттестация – экзамен					**36**
Итого за 5-й семестр	**17**	**34**	**17**	**40**	**110**
6-й семестр					
Тема 22. Авторское сотворчество режиссера и оператора в документальном фильме. Авторская позиция документального фильма	8	15	8	59	**90**
Тема 23. Основы режиссуры музыкального видео	9	15	8	58	**90**
Промежуточная аттестация – экзамен					**36**
Итого за 6-й семестр	**17**	**30**	**16**	**117**	**216**
Итого промежуточная аттестация – экзамен					**72**
ВСЕГО за 3-й курс	**34**	**64**	**33**	**157**	**326**
4-й курс					
7-й семестр					
Тема 24. Построение игрового телефильма. Многосерийный художественный телефильм	8	8	5	14	**45**
Тема 25. Современные тенденции в кинематографе. Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка. Экранное искусство и Интернет	9	9	4	15	**37**
Тема 26. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Влияние задач, поставленных перед авторами и режиссерами, на выбор темы фильма. Продвижение фильма: от создания до зрителя	9	9	4	15	**37**
Тема 27. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт	8	8	4	14	**34**
Промежуточная аттестация – экзамен					**36**
Итого за 7-й семестр	**34**	**34**	**17**	**59**	**252**

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 28. Работа режиссера на зарубежных киностудиях: проблемы творческие, организационные, юридические, финансовые и т.д.	10	10	5	35	**60**
Тема 29. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект	10	10	5	35	**60**
Тема 30. Режиссерский и продюсерский кинематограф	10	10	5	35	**60**
Промежуточная аттестация – экзамен					**36**
Итого за 8-й семестр	**30**	**30**	**15**	**105**	**216**
Итого промежуточная аттестация – экзамен					**72**
ВСЕГО за 4-й курс	**64**	**64**	**32**	**164**	**468**
Промежуточная аттестация – экзамен					**258**
ВСЕГО за 1-4-й курсы	**572**	**730**	**128**	**730**	**726**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретический блок включает лекции по режиссуре телевизионного фильма, телепрограмм, общей теории режиссуры, теории и истории телевидения. 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, которые помогают студентам выработать свой собственный взгляд на телеискусство и авторский почерк.

Первый курс
1-й семестр

На первом курсе выявляется степень способности обучающихся к выбранной профессии.

Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры

Роль и место кинематографа и телевидения 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 и телевидения с литературой, театром и музыкой. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа по эпизодной 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 на телевидении. Борьба как предмет режиссуры

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.

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.

Тема 3. Основные элементы языка экранных искусств. Фотогения и структурализм. Кадр – первооснова визуальных искусств. Рамка, план и перспектива в статичных искусствах

Основные элементы языка экранных искусств. Кадр, план, рамка.

Понятие «кадр». Признаки кадра.

Понятие «план». Виды плана:

– дальний план (человек и окружающая его обстановка),

– общий план (человек во весь рост),

– средний план (человек до колен),

– поясной план (человек до пояса),
– крупный план (голова человека)
– макроплан деталь, например глаз).

Элементы языка экрана:
– наплыв,
– затемнение,
– вытеснение (или «шторка»),
– двойная экспозиция,
– скольжение (или «смазка»),
– расфокусировка.

Теория фотогении Луи Деллюка, Жана Эгаптейна.

Идея натуралистической природной красоты. Фотогенические парадигмы Деллюка. Эйзенштейн и «слепое рисование». Эйзенштейн – близость к структурализму.

Тема 4. Композиция статичного изображения. Точка съемки. Объективное и субъективное в изображаемом. Композиция в живописи и кадр

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.

Классические упражнения С.М.Эйзенштейна и Л.В.Кулешова по «раскадровкам» живописных жанровых произведений

Тема 5. Структура статичного изображения. Пространство и время. Часть вместо целого. Деталь

Виды света и цветовое решение статичного и динамичного кадров – общее и различия. Особенность их использования в единстве с режиссерским решением всего фильма в целом.

2-й семестр

Тема 6. Статичный кадр и кадр с движением. Понятие «динамика съёмки». Привычная, субъективная, скрытая камера. Восприятие как активное изучение. Наблюдение как метод анализа и синтеза изображения

Проблемы ритма, темпа съемки.

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.

Тема 7. Событие как процесс. Конфликт как движущая сила события.

Отбор и творческое осмысление явлений и фактов действительности. Материал, тема, идея. Сверхзадача. Возникновение замысла

Понятие конфликта. Конфликт как основная движущая сила произведения. Основное отличие драматургического конфликта от конфликта в реальности. Виды конфликта: глобальный (исторический, общественный, государственный и т.п.), социальный (между социальными, общественными, производственными группами), частный (персонами, семьями и т.п.).

Возникновение, развитие и разрешение драматургического конфликта.

Факты действительности как события, явления, которые происходили или происходят на самом деле, а также различные стороны, свойства, отношения изучаемых объектов.

Понятие темы. Характеристики темы:

- актуальность (всегда и в данный момент),
- конкретность (в репликах героев, например),
- злободневность (проблема в данный момент),
- объективность (существует независимо от людей),
- общие предлагаемые обстоятельства.

Понятие идеи.

Сверхзадача.

Тема 8. Кадр как часть общего развития фильма. Монтаж как основной принцип организации кино – и телевизионного зрелища. Смысловая и ритмическая связь кадров между собой. Монтажная фраза. Простейшие принципы монтажного построения в экранном произведении

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. Развитие теории монтажа В. Пудовкиным, С. Довженко, М. Роммом.

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

Тема 9. Интервью как первооснова телевидения. Методика и тактика работы с человеком в кадре

Интервью как один из ключевых жанров телепублицистики.

Диалог, вопросно-ответная форма речи в качестве основного способа получения информации при интервьюировании. Демонстрация фотоснимков, схем, видеокадров с места события, фрагментов из исторической хроники для наглядности интервью.

Тема 10. Введение в понятие 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.

Понятие «мизанкадр». Основные виды мизансцены: монтажная, динамическая, глубинная, комбинированной формы. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.

Построение мизансцены.

Второй курс

3-й семестр

Тема 11. Выбор темы и работа над информационным сюжетом. Источники формирования сюжета. Драматургия построения информационного сюжета. Информационно-аналитические форматы. Композиционные, тематические, стилистические признаки

Основы работы над эпизодом, сюжетом, композицией экранного произведения. Работа с синхронами. Закадровый текст в телевизионных информационных форматах.

Информационно-аналитические жанры. Этапы работы от создания информационного сюжета до специального репортажа

Тема 12. Специфика жанровой организации материала. Вёрстка

Информационное сообщение (видеосюжет) Отчет Выступление (монолог в кадре) Интервью Репортаж.

Понятие «вёрстка». «Драматургический ход» – расстановка сюжетов по сходству или по контрасту.

Тема 13. Форматы телевизионных программ. Специфика работы режиссёра в основных форматах. Инфотейнмент

Основные форматы телевизионных программ.

Скриптед (scripted, «сценарные») – сериалы и фильмы (ситкомы, комедийные сериалы, драмы, драмеди, мелодрамы и др.);

Нонскриптед (non-scripted). Категории формата нонскриптед:

– factual - познавательные, документальные передачи;
– геймшоу – спортивные, с преодолением часто смешных препятствий;
– талант-шоу – вокальное, танцевальные шоу и др.;
– тревел-шоу – предоставление информации о путешествиях, туризме, географии, истории, культуре и др.;
– ток-шоу политические или «жизненные»
– юмор – (скетчшоу , стенд-ап-комеди, комеди-клаб и т.д.);
– реалити-шоу:
  - observational reality («наблюдательное»),

- constructed reality («построенное»),
- makeover show – любое шоу, в котором зрители наблюдают за трансформацией героя,
- reconstructed reality - сыгранные актерами совершенно реальные истории, которые тут же, например, комментируют реальные участники событий.

Тема 14. Практика работы над ток-шоу. Особенности подготовки и реализации формата ток-шоу. Виды ток-шоу. Ведущий и его роль

Понятие ток-шоу. Личность ведущего и гости ток-шоу.

Виды и тематика ток-шоу:

– общественно значимые. Тематика программ – политика, экономика, социальная жизнь, шоу-бизнес и т.д., то есть наиболее актуальные стороны жизни общества;
– психологические. Тематика, касающаяся личной, а также социальной сфер жизни;
– специализированные, имеющие постоянную тему, например, здоровье, дети, кулинария и т.д.;
– смешанные, событийные**.** Темами таких ток-шоу могут становиться любые из вышеперечисленных. Повод к обсуждению той или иной темы – какое-либо общеизвестное недавно произошедшее событие.

4-й семестр

Тема 15. Практическая режиссура. Режиссерский анализ драматургического материала. Работа режиссера над сценарием. Работа режиссера с художником-постановщиком над декорациями к телеспектаклю

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 телеспектакля. Замаскированность драматургической конструкции. Диалог. Производственные требования к сценарию. Эпический, метафорический, комедийный материал. Анализ классический произведений и их экранизация.

Сценарий. Режиссерская разработка. Утверждение выполненной работы.

Тема 16. Звуковое решение экранного проекта

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 разработки 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.

Тема 17. Сценическая и съёмочная площадка. Работа режиссера над телевизионной адаптацией сценического действия

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 телематографическая форма и план действий режиссера. Постановочный сценарий. Режиссерский замысел. Его образ. Видение телеспектакля. Расстановка смысловых и художественных акцентов. Стилевая концепция режиссера. Работа режиссера над режиссерской экспликацией. Поиски жанрового решения телеспектакля. Творческий метод и особенности выбора художественно-выразительных средств. Творческий и профессиональный подход к анализу телеспектаклей разного жанра. Анализ режиссерских приемов разных школ и направлений.

Работа с оператором и художником. Графический рисунок и процесс раскадровки. Совместные поиски стилевого и образного решения и путей его реализации. Зрелищность телеспектакля. Пластическое решение и принципы съемки.

Трактовка образов и характеров. Трактовка среды и атмосферы. Поиски темпо-ритмического рисунка. Ритмическое обогащение действия. Анализ пластического решения телепроизведений и сравнительная характеристика с живописью, с графикой.

Тайна и «музыкальность» фильма. Понимание трансформации приемов и стилей в кинематографе, на ТВ и смежных видах искусства.

Тема 18. Основы мультикамерной съемки

Работа режиссера над монтажной формой мультикамерной телесъемки. Культура кадра и организация пространства в нем.

Третий курс

5-й семестр

Тема 19. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения и режиссура телевизионного фильма

Процесс влияние видеоэстетики на киноязык. Киноязык авторского кинематографа конца XX – начала XXI вв. (анализ разных стилистических направлений). Киноязык и массовое сознание. Новые выразительные возможности экранных искусств. Виртуальная реальность как часть киноизображения: этические, эстетические и художественные проблемы. Появление новых видов экранных искусств. Развитие новых технологических возможностей создания экранных произведений.

Видеоарт: поиски выразительности и рождение нового образного строя (анализ). Неоднородность творческих направлений – в американском, европейском и отечественном кинематографе.

Художественно-выразительные средства телевидения и особенности коммуникативного воздействия телевизионной продукции. Пространственно-временные структуры в кино и на телевидении.

Формирование специфических средств экранной выразительности в телефильмах, в сериалах и в игровых рекламных роликах. Этапы развития телевизионной игровой режиссуры. Игровое и художественно-документальное телевидение. Специфика работы над сериалами.

Коллаж как специфическая телевизионная форма. Особенности многомерного видеомонтажа. Компьютерная графика и анимация как часть образного языка современного аудиовизуального искусства.

Влияние американских стандартов на игровое телевидение.

Технология создания телевизионной продукции: от синопсиса до готового продукта.

Тема 20. Построение документального телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий

Сравнительный анализ различных форм драматургического и режиссерского построения документального телефильма (проводится на примере конкретных сценариев и фильмов). Предметный анализ звуковой партитуры неигрового 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 синопсиса 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 21. Герои документального фильма. Психология синхрона

Рождение звезд и их реклама. Развлечение 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.

6-й семестр

Тема 22. Авторское сотворчество режиссера и оператора в документальном фильме. Авторская позиция документального фильма

Взаимодействие и взаимопонимание режиссера и оператора как главных «дирижеров» съёмочного периода – залог единства формы и содержания будущего фильма.

Необходимость для режиссера знания терминов, технических средств и инструментария оператора.

Значение основных терминов оператора:

- правильная смена крупности;
- акцент;
- часть и целое;
- два подхода к съемке в интерьере;
- место расположения киногруппы;
- состояние погоды и кинокадр;
- низкий ключ и высокий ключ в изображении;
- свет и тень: от экспозиции к поэтике.

Тема 23. Основы режиссуры музыкального видео

Создание музыкального видео от сценария до монтажа. Специфика раскадровки, разработки режиссерского сценария, работы с исполнителями, монтажной съемки и клипового монтажа.

Четвертый курс

7-й семестр

Основной задачей на четвертом курсе обучения является освоение будущими режиссёрами игровых форматов (сериалов, телеспектаклей), а также крупных постановочных форм (большое шоу, спортивные трансляции, викторины и конкурсы).

Тема 24. Построение игрового телефильма. Многосерийный художественный телефильм

Классическая конструкция построения фильма. Характеристика этапов построения фильма.

1. Экспозиция – первое знакомство с действующими лицами, местом действия и временем.

2. Завязка – первое столкновение героев, их мнений, позиций, которое раскрывает противоречия между ними .

3. Развитие действия – цепь событий, заданных экспозицией и завязкой, развитие конфликта, открытое столкновение характеров.

4. Кульминация – высшая точка столкновения характеров, момент наиболее острого проявления конфликта.

5. Развязка следует за кульминацией, обычно это эпизод, в котором подводится итог борьбы, выясняется расстановка персонажей после генеральной схватки.

Учет технических возможностей телевидения и особенностей восприятия телезрителями изображения на экране.

Многосерийный художественный телефильм.

Тема 25. Современные тенденции в кинематографе. Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка. Экранное искусство и Интернет

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медиатекст. Интерактивность. Симуляция и «симулякр» Жана Бодрияра. Проблемы семиотики.

Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Новый вид литературного творчества – «сетература» как предвестница возникновения «сетекино». 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 26. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Влияние задач, поставленных перед авторами и режиссерами, на выбор темы фильма. Продвижение фильма: от создания до зрителя

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.

Тема 27. 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.

8-й семестр

Тема 28. Работа режиссера на зарубежных киностудиях: проблемы творческие, организационные, юридические, финансовые и т.д.

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 29. 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 интенете: массовый зритель или виртуальный? Научные, образовательные и исследовательские центры – поиск потенциального зрителя.

Тема 30. Режиссерский и продюсерский кинематограф

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-оператор в документальном кино: опыты Г. Франка и других. Режиссер-продюсер: веление времени. Статус режиссера.

Роль продюсера в съемочном процессе. Генеральный продюсер, продюсер, со-продюсер, исполнительный продюсер.

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 телевидения, а также искусства и культуры в целом, предусматривается проведение творческих встреч и мастер-классов не только с активно работающими кинематографистами (режиссерами, продюсерами, операторами. драматургами и т.д.), но и с литераторами, экономистами, культурологами, социологами, представителями СМИ, политическими и религиозными деятелями и другими выдающимися лицами современного общества.

6.1. Семинары

Для практического освоения предмета существенное значение имеют семинары. На семинарских занятиях, являющихся продолжением лекционной работы, обсуждаются и анализируются основные проблемы режиссуры, течения и направления киноискусства и телевизионных процессов, творчество крупнейших мастеров и наиболее заметные современные фильмы.

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие. Просмотровые семинары проводятся после просмотра игровых, неигровых фильмов, которые подбираются в соответствие с изучаемой частью программы. Учебные просмотры с последующим обсуждением развивают в обучающихся умение самостоятельно анализировать фильм, его драматургию, изобразительное решение, жанровые особенности, приемы режиссуры, работу с актером, звуковую драматургию, пластическое и монтажное решение, а также знакомят с важнейшими, с точки зрения режиссуры, этапами развития кинематографа и творчеством наиболее интересных режиссеров, оказавших влияние на развитие отечественного и зарубежного кино.

Выбор фильмов обусловлен следующими целями:

1. Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе изучения курса.
2. Показ становления и развития профессии режиссера на отечественном и зарубежном телевидении, а также знакомство со всеми аспектами этой профессии.
3. Наглядное изучение освоение приемов и методов работы режиссера телевизионных фильмов, телепрограмм.

Программа просмотров фильмов соответствует теме лекции или тематическому направлению занятий данного периода обучения. Подбор фильмов для семинаров отражает вопросы развития профессии, знакомит обучающихся с творчеством отдельных мастеров телевидения, представляет примеры наивысших достижений в области телевидения.

6.2. 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.

Первый курс

1-й семестр

Классические упражнения С.М.Эйзенштейна и Л.В.Кулешова по «раскадровкам» живописных жанровых произведений.

2-й семестр

Съемка безмонтажных и монтажных экранных упражнений

Второй курс

3-й семестр

Разбор сценариев

Работа над эпизодом, сюжетом, композицией экранного произведения

Освоение телевизионных форматов, жанров теледокументалистики Работа над реализацией проекта ток-шоу

4-й семестр

Видеосъёмка многокамерным методом многокомпонентной телевизионной программы (музыкального видео, рекламы и других малых форм) по выбору обучающегося или по заданию мастера

Третий курс

Курсовая съемочная работа – документальный фильм **(**хронометраж 13-26 мин.). Сценарий фильма обсуждается на занятиях режиссерской мастерской независимо от того, кем он написан (самим режиссером, в соавторстве или взят из сценарного портфеля студий и Интернет-банка).

Четвертый курс

Используя опыт производственной практики, обучающийся продолжает осваивать навыки самостоятельной работы в качестве руководителя съемочного коллектива, одновременно готовясь к выпускной квалификационной работе.

Обучающиеся осуществляют теоретическую разработку производственного плана и практические работы внестудийной съёмки мультикамерным методом по своему выбору (запись трансляции спектакля, массового зрелища, спортивного соревнования и т.п.)

В седьмом семестре студенты 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 учебно-творческой 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 синопсиса, литературного и режиссерского сценариев ВКР.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия руководителя учебно-творческой мастерской курса с каждым обучающимся группы проводятся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения.

Индивидуальные занятия представляют собой особую область творческого взаимодействия педагога и обучающегося. Обучение происходит в процессе сотворчества в работе над конкретным материалом с учетом программных требований и индивидуальности студента.

В индивидуальные занятия входит помощь обучающемуся в подготовке учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы. Круг вопросов, тем и проблем, разбираемых преподавателем с каждым обучающимся индивидуально, включает анализ и обсуждение:

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

– заявок, синопсисов, литературных и режиссерских сценариев;

– хода работы над режиссерской экспликацией фильмов;

– съемочного материала как по предусмотренным настоящей программой киноработам, так и по внеплановым киноработам;

– принципов отбора киноматериала и его последующее конструирование;

– чернового монтажа учебных и внеплановых работ;

– звуковой партитуры (шумы, музыка, дикторский текст – по необходимости)

– проблем озвучания, тонировки, чистового монтажа;

– монтажных работ, выполняемых в рамках практического курса;

– этюдов, учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы.

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

8. Самостоятельная работа обучающегося

Для успешного изучения предложенной проблематики обучающимся рекомендуется ознакомиться с литературой, обратить внимание на вопросы, связанные с вопросами этики режиссера, со способами воплощения художественного замысла и с выбором художественно-выразительных средств экрана. Проанализировать, в чем особенности построения телепередачи и как влияет массовое сознание на создание телепередач. Изучить материалы, рекомендованные по данной проблематике. Обратить внимание на особенности телевизионной режиссуры

Проанализировать рекомендуемую литературу и обратить особое внимание на построение мизансцены и ее эволюцию с приходом многокамерного метода съемки.

Вопросы и задания для самостоятельной работы на 1 курсе обучения

1. Охарактеризуйте пути развития кинематографа и телевидения.

2. В чем проявляется влияние кино и телевидения на развитие современной культуры?
3. В чем особенности работы режиссера в кино и на телевидении?
4. В чем заключаются теоретические взгляды С. Станиславского на работу режиссера?
5. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»?
6. В чем проявляется стилистический почерк режиссера? Применение современных технологий как художественный прием: в чем положительные и отрицательные моменты?
7. В чем особенность работы режиссера с членами съемочной группы ?
8. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр».
9. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
10. Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
11. Как используется цифровая техника для создания мизансцены?

Вопросы и задания для самостоятельной работы на 2 курсе обучения

1. В чем своеобразие структуры телеспектакля?
2. Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над литературным сценарием.
3. Перечислить и охарактеризовать основные составляющие эпизода.
4. В чем особенности драматургической конструкции
5. В чем особенности звукового решения фильма на современном этапе?
6. В чем особенность драматургии «звукового» кино?
7. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма. Проанализировать современные технические и технологические возможности работы со звуком.
8. В чем своеобразие режиссерского и постановочного сценария?
9. Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.
10. В чем заключаются основные этапы работы режиссера с оператором и художником?
11. В чем заключается работа режиссера над зрелищностью фильма?
12. Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.
13. Перечислить и охарактеризовать основные виды монтажа.
14. В чем особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе?
15. В чем заключается стилистическое и монтажное единство эпизода и всего фильма в целом?
16. Назвать типичные ошибки при съемке и монтаже эпизода.
17. Какие существуют виды монтажа?
18. В чем заключается техника и технология монтажа?
19. В чем особенности звукового решения фильма на современном этапе
20. 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?
21. Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма.

22. Проанализировать современные технические и технологические возможности работы со звуком.

Вопросы и задания для самостоятельной работы на 3 курсе обучения

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.

Вопросы и задания для самостоятельной работы на 4 курсе обучения

Основной задачей четвертого года обучения является освоение будущими режиссёрами игровых форматов (телевизионных художественных фильмов, сериалов, телеспектаклей), а также крупных постановочных форм (большое шоу, спортивные трансляции, викторины и конкурсы).

Используя опыт производственной практики, студенты продолжают осваивать навыки самостоятельной работы в качестве руководителя съемочного коллектива, одновременно готовясь к дипломной работе.

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

а) нормативные документы

Конституция Российской Федерации

О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая редакция) с Изменениями, внесенными Федеральным законом от 14.06.2011 N 142-ФЗ, вступили в силу с 10 ноября 2011 года. — http://www.consultant.ru/popular/smi/

б) основная литература

1. Эйзенштейн С.М. Монтаж. – М.: Музей кино, 2000.
2. Якобсон М. Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска // Пер.с англ.– М.: ГИТР, 2012.
3. Оуэнс Дж., Миллерсон Дж. Телевизионное производство //Пер. с англ. – М.: ГИТР, 2012.

4. Вартанов А.С. Актуальные проблемы творчества на телевизионных подмостках. – М., 2003.
5. Коноплев Б. Н. Основы фильмопроизводства. – М.: Искусство, 1975.
6. Толмачёв В. Б. Производство телефильмов. – М.: Искусство, 1971.
7. Нечай О. Ф. Становление художественного телефильма. – Минск: Наука и Техника, 1976.
8. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994.
9. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
10. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
11. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
12. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.
13. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2003.
14. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
15. Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М.: Искусство, 1978
16. Зарва М.В. Первооснова телеинтервью – слово. / ТВ-репортёр. // Под ред. Э.Г. Багирова. – М.: МГУ, 1976.

в) дополнительная литература

1. Оуэнс Дж. Телевизионное спортивное производство //Пер.с англ. М.: ГИТР, 2012.
2. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. – М., 1997.
3. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М., 2008.
4. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
5. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М.: 2003.
6. Зайцева С. Телесериал: язык, дискурс, текст /Языки культур: взаимодействия// Под ред. В. Габиновича. – М.: 2002.
7. Лифтон Г. Технология «промывки мозгов». – М., 2004.
8. Разлогов К. Интерактивность в экранной культуре // Киноведческие записки, 1996, № 30.
9. Рашкофф Д., Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. – М., 2003.
10. Беляев И. Спектакль документа. – М.: Гелиос, 2005.
11. Очерки истории российского телевидения // Под ред. В.М. Егорова – М., 1999.

г) фильмография

1969 — Проводы белых ночей (реж. Юлиан Панич)
1970 — Был месяц май (реж. Марлен Хуциев)
1971 — Бумбараш (реж. Николай Рашеев, Аркадий Народицкий)
1972 — Станционный смотритель (реж. Сергей Соловьев)
1973 — Эта весёлая планета (реж. Юрий Сааков, Юрий Цветков)
1974 — Свадьба Кречинского (реж. Владимир Воробьёв)
1974 — Соломенная шляпка (реж. Леонид Квинихидзе)
1974 — Странные взрослые (реж. Аян Шахмалиева)
1974 — Таня (реж. Анатолий Эфрос)
1974 — Чисто английское убийство (реж. Самсон Самсонов)

1975 — Здравствуйте, я ваша тётя! (реж. Виктор Титов)
1975 — Ирония судьбы, или С лёгким паром! (реж. Эльдар Рязанов)
1975 — Приключения Буратино (реж. Леонид Нечаев)
1975 — Старший сын (реж. Виталий Мельников)
1976 — Дневной поезд (реж. Инесса Селезнёва)
1976 — Небесные ласточки (реж. Леонид Квинихидзе)
1976 — Тимур и его команда (реж. Александр Бланк, Сергей Линков)
1976 — Труффальдино из Бергамо (реж. Владимир Воробьёв)
1977 — Кто поедет в Трускавец (реж. Валерий Ахадов)
1977 — Про Красную Шапочку (реж. Леонид Нечаев)
1977 — Собака на сене (реж. Ян Фрид)
1978 — Безымянная звезда (реж. Михаил Козаков)
1978 — Дуэнья (реж. Михаил Григорьев)
1978 — Летучая мышь (реж. Ян Фрид)
1978 — Обыкновенное чудо (реж. Марк Захаров)
1978 — Театр (реж. Янис Стрейч)
1978 — 31 июня (реж. Леонид Квинихидзе)
1979 — Отпуск в сентябре (реж. Виталий Мельников)
1979 — Стакан воды (реж. Юлий Карасик)
1979 — Тот самый Мюнхгаузен (реж. Марк Захаров)
1979 — Трое в лодке, не считая собаки (реж. Наум Бирман)
1979 — Фантазии Фарятьева (реж. Илья Авербах)
1980 — Мы, нижеподписавшиеся (реж. Татьяна Лиознова)
1980 — Назначение (реж. Сергей Колосов)
1980 — Не стреляйте в белых лебедей (реж. Родион Нахапетов)
1980 — О бедном гусаре замолвите слово (реж. Эльдар Рязанов)
1981 — Не бойся, я с тобой (реж. Юлий Гусман)
1981 — С вечера до полудня (реж. Константин Худяков)
1982 — Дом, который построил Свифт (реж. Марк Захаров)
1982 — Ищите женщину (реж. Алла Сурикова)
1982 — Никудышная (реж. Динара Асанова)
1982 — Покровские ворота (реж. Михаил Козаков)
1982 — Транзит (реж. Валерий Фокин)
1982 — Чародеи (реж. Константин Бромберг)
1983 — Зелёный фургон (реж. Александр Павловский)
1983 — Поцелуй (реж. Роман Балаян)
1984 — Пеппи Длинныйчулок (реж. Маргарита Микаэлян)
1984 — Формула любви (реж. Марк Захаров)
1985 — Дети солнца (реж. Леонид Пчёлкин)
1988 — Собачье сердце (реж. Владимир Бортко)
1989 — Визит дамы (реж. Михаил Козаков)
1989 — Дон Сезар де Базан (реж. Ян Фрид)

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

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

– Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации высшего образования
– Союз кинематографистов РФ: http://www.unikino.гп/
– Газета «СК-новости»: http://www.unikiПО.l'п/sknews.php
– Журнал «Искусство кино»: http://www.kinoart.ru/
– Журнал «Киноведческие записки»: http://www.kinozapiski.ru/
– TeaTpDOC: l1ttp://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 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

2. Программа видео и аудиомонтажа Avid. Государственный контракт №_____от _____.

Программа видео и аудиомонтажа Final Cut. Государственный контракт №_____от _____.

1. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
2. 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

Образовательный процесса по дисциплине «Мастерство режиссера телевидения» осуществляется в образовательной организации высшего образования на учебной киностудии или в профильных лабораториях института, оснащенных специальным оборудованием:

Наименование специальных помещений	Оснащенность специальных помещений
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,	**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-

позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения;	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 24В 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, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire **Освещение и оборудование для съёмок:** -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT

	-GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Во время семинарских групповых занятий обучающиеся обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями программных кинопроизведений. В отсутствии фильмов на кинопленке могут быть использованы видеокопии-DVD и, в исключительных случаях, VHS.

Для самостоятельной работы обучающиеся должны иметь видеокамеру Sony HVR-Z1 (или аналог; из расчета: 1 камера на курс), а также персональные компьютеры, работающие под управлением операционной системы WindowsNT/2000/xp/Vista/10 с возможностью скоростного выхода в интернет и установленными программами AdobePremier и/или FinalCutPro и, кроме того, программами Power DVD, AdobePhotoshop и Nero, диски с фильмами по программе дисциплины.

Значительным источником информации являются материалы кафедры, научно-исследовательские кабинеты по истории отечественного и зарубежного кино, а также библиотека образовательной организации высшего образования.

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 студентов: 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, творческих встреч.

14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

для преподавателей, образовательные технологии

Формирование практических профессиональных навыков будущих режиссеров телевизионных фильмов, телепередач, глубинное освоение ими разных граней теоретических основ кинорежиссуры и кинодраматургии, основных элементов экранного языка телевидения; понимание специфики телевидения как вида искусства и средства коммуникации предполагает исследование его истории и теоретических проблем развития, а также овладение умением использовать чужой творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стилевого творческого лица.

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 со студентами, позволяет в сжатые сроки представить зримую, рельефную модель любой проблемы телевидения. Погружая студентов в игровую стихию, метод помогает им осваивать широкий спектр средств художественной выразительности смежных искусств, воспитывает фантазию, интуицию, организаторские способности.

Программа учебной дисциплины «Мастерство режиссера телевидения», 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 должна дать новый импульс научно-исследовательской работе на курсе, способствовать более глубокому коллективному исследованию педагогами, аспирантами и студентами проблем теории и практики современного телевидения.

Приложение

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-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, 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) – самостоятельная работа обучающихся в ходе изучения теоретических тем – обсуждения заданий, выполненных в ходе изучения теоретических тем	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к разбору и обсуждению выполненных заданий – анализ предложенных фильмов в контексте изучаемых теоретических тем – разработка теоретической основы тематики	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений рабочих заданий – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры современного фильма в рамках семинаров – выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд и т.д.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

3.	**Показатели оценивания компетенций**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий, просмотров – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических творческих заданий – теоретическое обоснование творческих решений – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, режиссерских разработок и раскадровок 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, режиссерских разработок и раскадровок – 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 – задания для самостоятельной работы выполнены полностью и своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной или экранной форме – студент может обосновать применение тех или иных творческих и производственных методов при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру аудивизуального экранного произведения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие задания выполнены в ходе профессионально спланированного и организованного процесса – представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, – в процессе обсуждения продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала,

		– усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
2.	УК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
3.	УК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен
4.	УК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
5.	УК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен
6.	УК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
7.	УК-7	Обсуждения Творческое задание Экзамен
8.	УК-8	Обсуждения Творческое задание Экзамен
9.	ОПК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
10.	ОПК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
11.	ОПК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен
12.	ОПК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
13.	ОПК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
14.	ОПК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
15.	ПКО-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
16.	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
17.	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

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

– творческое задание
– экзамен.

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. Классические упражнения С.М. Эйзенштейна и Л.В. Кулешова по «раскадровкам» живописных жанровых произведений.
2. Съемка безмонтажных и монтажных экранных упражнений
3. Разбор сценариев
4. Работа над эпизодом, сюжетом, композицией экранного произведения
5. Освоение телевизионных форматов, жанров теледокументалистики, глубокое изучение сложных телевизионных форматов.
6. Работа над реализацией проекта ток-шоу
7. Видеосъёмка многокамерным методом многокомпонентной телевизионной программы (музыкального видео, рекламы и других малых форм) по выбору обучающегося или по заданию мастера
8. Короткометражный (13-26 мин.) игровой или документальный фильм

Экзамен

Проходит в форме защиты съемочной работы по заранее выбранной тематике, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной мастером.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. 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.

4.2. Оценивание результатов экзамена

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

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

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

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

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

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры телевидения
№_____от_____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **«Мастерство режиссера ТВ»**

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

специализация программы специалитета **Режиссер телевизионных программ**

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 телевизионных программ _____ С.Л. Шумаков
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Мультикамерная съемка в телевизионной студии»

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составители: В.С.Калинин, доцент кафедры телевидения режиссерского факультета ВГИК, руководитель учебно-творческой мастерской, федеральный эксперт в области профессионального образования

Ю.М.Беленький, доцент кафедры телевидения режиссерского факультета ВГИК, руководитель учебно-творческой мастерской, кандидат искусствоведения

Рабочая программа учебной дисциплины «Мультикамерная съемка в телевизионной студии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____С.Л. Шумаков
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

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

Начальник отдела по методической работе ____ В.В. Атаман

(Ф.И.О., подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	**Цель и задачи освоения дисциплины**	**4**
2.	**Место дисциплины в структуре образовательной программы**	**4**
3.	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**4**
4.	**Объем дисциплины и виды учебной работы**	**5**
5.	**Содержание дисциплины**	**5**
5.1.	**Разделы, темы дисциплины и виды занятий**	**6**
5.2.	**Содержание разделов, тем дисциплины**	**7-9**
6.	**Самостоятельная работа обучающихся**	**9**
7.	**Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**	**10**
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**	**11**
Приложение.	**Фонд оценочных средств**	**12-16**
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины		**17**

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является практическая подготовка обучающихся к созданию и реализации аудиовизуального произведения мультикамерным методом.

Задачи дисциплины*:*

– освоение обучающимися теоретических и практических методов работы режиссера при создании телевизионных программ мультикамерным методом;

– изучение методов организации и обеспечения творческого и технологического процессов подготовки, съемок и монтажа произведения;

– овладение сложными технологическими процессами реализации многокомпонентного экранного проекта;

– выработка умения использования техники, применяемой при создании телевизионных программ мультикамерным методом.

– формирование навыка контроля соответствия снимаемого материала принятой художественной концепции проекта.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мультикамерная съемка в телевизионной студии» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер телевизионного фильма, телепрограмм), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 5-м и 6-м семестрах.

Дисциплина носит прикладной, практический характер координируется с преподаванием мастерства режиссера телевидения, теории и практики монтажа, другими дисциплинами специализации Режиссер телевизионного фильма, телепрограмм.

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-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*** историю возникновения метода мультикамерной съёмки, актуальные направления развития телережиссуры в различных видах жанров мультикамерной съемки, аппаратные и программные средства мультикамерной съёмки; основы режиссуры мультикамерной съемки для разных жанровых произведений
- ***уметь*** применять терминологию, лексику и основные категории в сфере производства проектов мультикамерной съемки;
- ***владеть*** навыками работы с аппаратными и программными средствами, принятия режиссёрских и управленческих решений в области организации работы творческого коллектива в процессе создания телевизионных проектов в сфере телевидения.

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 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**	–	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		64	–	–	–	–	34	30	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		**8**	–	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания		8	–	–	–	–	2	6	–	–
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	–	–	–	–	–
зачет с оценкой		ЗаО	–	–	–	–	–	ЗаО	–	–
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.		
3 курс, 5 семестр					
Тема 1. Основные профессиональные термины.	-	2	-	-	**2**
Тема 2. Принципы расположения камер на съемочной площадке.	-	2	-	-	**2**
Тема 3. Съемочный процесс: Постановочный репортажный метод съемки. Техника и приемы съемки (многокамерный способ съемки, панорама, съемка движения и др.).	–	4	–	–	**4**
Тема 4. Роль режиссёра в создании многокомпонентных программ	–	2	–	–	**2**
Тема 5. Мультикамерная съемка в производстве и в искусстве.	-	2	-	-	**2**
Тема 6. Типы многокамерного производства		2	–	–	**2**
Тема 7. Темпо-ритм при мультикамерной съемке.	-	2	-	-	**2**
Тема 8 Аппаратные средства системы мультикамерной съёмки	–	2	–	–	**2**
Тема 9. Программные средства мультикамерной съёмки	–	2	–	–	**2**
Тема 10. Подготовительный период и его система организации	–	2	–	–	**2**
Тема 11. Производство телепрограмм мультикамерным методом	–	2	–	-	**2**
Тема 12. Технология съемки с использованием двух камер в одном направлении.	-	2	-	2	**4**
Тема 13. Системы таймингов и синхронизации	–	2	–	–	**2**
Тема 14. Монтажные принципы мультикамерной съёмки	–	2	–	–	**2**
Тема 15. Постпроизводство и монтаж	–	4	–	–	**4**
Итого за 5-й семестр	**–**	**34**	**–**	**2**	**36**
3 курс, 6 семестр					
Тема 16. Операторская «восьмерка» при мультикамерной съемке.	-	2	-	-	**2**
Тема 17. Подготовка съемочной площадки.	-	2	-	-	**2**
Тема 18. Съемочный день для многокамерных съемок	–	2	–	–	**2**
Тема 19. Специфика работы режиссёра при мультикамерной съёмке в различных телеформатах	–	2	–	–	**2**
Тема 20. Мультикамерная съемка в	-	2	-	-	**2**

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
экшнсценах.					
Тема 21. Мультикамерная съёмка интервью	–	2	–	2	**4**
Тема 22. Мультикамерная съёмка ток-шоу	–	4	–	2	**6**
Тема 23. Мультикамерная съёмка музыкальных программ	–	2	–	2	**4**
Тема 24. Особенности съёмок спортивных передач и телеспектаклей	–	2	–	–	**2**
Тема 25. Производство телевизионной рекламы и другой видеопродукции	–	2	–	–	**2**
Тема 26. Подготовка многокамерного проекта к редактированию	–	2	–	–	**2**
Тема 27. История телевизионного ролика; природа и функции рекламного ролика.	–	2	–	–	**2**
Тема 28. Специфика работы режиссёра при мультикамерной съёмке телесериалов	–	4	–	–	**4**
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					**ЗаО**
Итого за 6-й семестр	**–**	**30**	**–**	**6**	**36**
Общая трудоемкость:	**72**				

5.2. Содержание тем дисциплины

<u>3 курс, 5 семестр</u>

Тема 1. Основные профессиональные термины.

К изучению предлагается материал по крупности кадра, эффект Л. Кулешова, мизансцена, длительность плана, затемнение, наплыв, стоп- кадр, параллельный монтаж, ассоциативный монтаж, клиповый монтаж (дискретный) и др.

Тема 2. Принципы расположения камер на съемочной площадке.

Расположение камер зависит от мизансцены. Самое главное, определить места камер и распределить, какая камера и на какой крупности будет снимать объект.

Тема 3. Съемочный процесс: Постановочный репортажный метод съемки. Техника и приемы съемки (многокамерный способ съемки, панорама, съемка движения и др.).

Разнообразие съемочной аппаратуры, операторская техника и приспособления. Точка съемки, ракурс, движение камеры, характер движения, ритм. Построение и композиция кадра. Стиль съёмки, размер экрана, крупность планов и т.д. Съемка на одну видеокамеру, съемка на несколько видеокамер или многокамерная видеосъемка. Целями таких съемок могут быть необходимость качественно запечатлеть одно или несколько массовых мероприятий.

Тема 4. Роль режиссёра в создании многокомпонентных программ

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. Организация взаимодействия творческого и технического персонала.

Тема 5. Мультикамерная съемка в производстве и в искусстве.

В большинстве случаев мультикамерная съемка работает в первую очередь на производительность, а не искусство. Ограниченное во времени производство, скорее всего, выберет именно ее: ситкомы и другие крупные телевизионные проекты снимаются таким образом много лет. Но в некоторых случаях мультикамерная съемка может послужить и творческим целям.

Тема 6. Типы многокамерного производства

Многокамерные системы студийных съемок. История многокамерных съемок для студийной записи вещательного телевидения. Съемки видео в стиле новостей. Ситком в прямом эфире.

Тема 7. Темпо-ритм при мультикамерной съемке.

Чередование общего и крупного планов создает эмоциональное напряжение и задает динакиму повествованию.

Тема 8. Аппаратные средства системы мультикамерной съёмки

Современные продукты, обеспечивающие работу творческой группы в период производства и монтажного периода. Режиссёрский пульт. Средства связи. Методы работы и сигналы прямого эфира. Студийное и внестудийное производство.

Тема 9. Программные средства мультикамерной съёмки

Современные программные продукты мультикамерного производства. Системы маркировки, номенклатура безленточных клипов.

Тема 10. Подготовительный период и его система организации

Роль технолога в подготовительном периоде. Создание технологических карт. Продакшн-план. Форматы записи. Формы буквенной записи трансляции.

Тема 11. Производство телепрограмм мультикамерным методом

Студийные системы. ПТС. Производство фильмов. Съёмка А-В камерами. Один кадр с двух точек. Спортивное производство.

Тема 12. Технология съемки с использованием двух камер в одном направлении.

Федерико Феллини, к/ф «Амаркорд». Съемка производится на две камеры в одном направлении с источником света, одна из которых снимает объект на общем плане, а другая — деталь. На монтаже снятую деталь можно использовать как акцент

Тема 13. Системы таймингов и синхронизации

Генераторы таймкода. Частота кадров. Режимы тайм кодов. Традиционные методы синхронизации. Запись звука в отдельную фонограмму. Цифровые хлопушки. Программное обеспечение для автоматической синхронизации.

Тема 14. Монтажные принципы мультикамерной съёмки

Коллаж как специфическая телевизионная форма. Особенности многомерного видеомонтажа. Компьютерная графика и анимация как часть образного языка современного аудиовизуального искусства.

Тема 15. Постпроизводство и монтаж

Транскодирование. Монтажные кодеки. Хранилища данных совместного пользования. Программное обеспечение для нелинейного монтажа. Базовые операции.

<u>3 курс, 6 семестр</u>

Тема 16. Операторская «восьмерка» при мультикамерной съемке.

При съемке «восьмерки» двумя камерами можно избежать ошибок, которые возникают при съемке одной камерой. Особенно, если происходит укрупнение кадра.

Тема 17. Подготовка съемочной площадки.

Любой проект нуждается в предварительном планировании. Таковым в первую очередь является знание характеристик места, где будет проходить мероприятие, расстановка точек

Тема 18. Съемочный день для многокамерных съемок

Подготовка ПТС и позиции членов команды. Размещение и согласование камер Настройка аппаратной видеозаписи.

Тема 19. Специфика работы режиссёра при мультикамерной съёмке

в различных телеформатах

Художественно-выразительные средства телевидения и технологии мультикамерной съёмки.

Формирование специфических средств экранной выразительности в различных телеформатах.

Тема 20. Мультикамерная съемка в экшнсценах.

Чтобы застраховать себя от брака камеры и пленки дорогостоящего эпизода, съемка производится на несколько камер. Это так же дает больше возможностей на монтаже.

Тема 21. Мультикамерная съёмка интервью

Современные способы съёмок интервью с наращиваемым количеством участников.

Тема 22. Мультикамерная съёмка ток-шоу

Специфика подготовки и реализации проекта в различных условиях производства.

Тема 23. Мультикамерная съёмка музыкальных программ

Жанровое разнообразие музыкальных программ. Размещение камер при съёмках программ музыкальной направленности.

Тема 24. Особенности съёмок спортивных передач и телеспектаклей

Специфика видов спорта.

Сценическая и съёмочная площадка.

Работа режиссера над телевизионной адаптацией сценического действия. Режиссерская экспликация. Этапы работы режиссера в сложно-постановочных проектах.

Тема 25. Производство телевизионной рекламы и другой видеопродукции

Жанровые особенности телевизионной рекламы. Рекламная история как основа рекламной продукции. Формы и специфика производства и проката телевизионной рекламы. Российские и зарубежные рекламные агентства. Форма и специфика производства.

Тема 26. Подготовка многокамерного проекта к редактированию

Монтаж роликов с различным разрешением. Видеомонтаж с пониженным разрешением. Прокси файлы видеомонтажа. Смешанные форматы и разные

частоты кадров. Обозначение углов съемки. Многокамерный видеомонтаж - базовые операции. Многокамерный видеомонтаж - Согласование кадров.

Тема 27. История телевизионного ролика; природа и функции рекламного ролика.

История и анализ телевизионной рекламы. Функции телевизионной рекламы продукта.

Тема 28. Специфика работы режиссёра при мультикамерной съёмке телесериалов.

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.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, подбор материала;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам.

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

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Для расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

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

а) основная литература

1. Волынец М.М. Волынец М.М. Профессия: оператор : Учеб. пособие для студентов вузов, М.М.Волынец –2-е изд. перераб. и доп. –М.: Аспект Пресс, 2011. –184 с.
2. Мелкумов, А. С. Стереоскопический кинематограф [Текст] : учебное пособие / А. С. Мелкумов. —М.: ВГИК, 2013. —142 с.
3. Эйзенштейн С.М. Монтаж – М.: Музей кино, 2000.
4. Якобсон М. Мультикамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска /Пер.с англ. – М.: ГИТР, 2012.
5. Оуэнс Дж., Миллерсон Дж. Телевизионное производство /Пер. с англ. – М.: ГИТР, 2012.
6. Ливер. Д. Свет на ТВ. Пер. с англ. –М.: ГИТР, 2003
7. Уилки. Б. Создание спецэффектов для ТВ и видео. Пер. с англ. –М.: ГИТР, 2004
8. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио и видеозаписи М. 1996 г.
9. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М. 1965 г.
10. Гордийчук И.Б., Пелль В.Г. Справочник кинооператора М. 1979 г.
11. Гордийчук И.Б., Святиновская Л.Ф. Техника съемки в искусстве кинооператора М. 1983 г.

б) дополнительная литература

1. Оуэнс Дж. Телевизионное спортивное производство / Пер. с англ. –М.: ГИТР, 2012.
2. Бермингем А. Освещение на телевидении. – М.: ГИТР, 2006.
3. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. – М.: ГИТР, 2005.
4. Информационно-технический журнал «Техника кино и телевидения»
5. Буш. Д. Работа с изображением. -М.: Образ, 2003
6. Бондарева Е. Диалог с экраном. -М.: Аргус, 19968.
7. Бондарева Е. Основы экранной культуры. -М.: Аргус, 1996
8. Дмитриев Л.А. Теория драматургии телевизионных программ М. ВИПК 1990 г.

8. 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.unikino.гп/
- Газета «СК-новости»: http://www.unikiПО.l'п/sknews.php
- Журнал «Искусство кино»: http://www.kinoart.ru/
- TeaTpDOC: l1ttp://www.teatrdoc.ru/
- ВГИК: http://www.vgik.info/
- Музей Кино: http://www.museikino.ru/
- Журнальный зал: http://magazines.russ.ru/

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

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями (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; Телевизионным учебным комплексом, состоящим из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.*м*) с системой спецосвещения и хромакеем; специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.; просмотровыми залами, оборудованными кино- и видеопроекторами; фонотекой; фильмотекой.

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-3
2.	**Этапы формирования компетенций**	
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем дисциплины	ПКО-3
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению роли и методов работы режиссера при создании многокомпонентных программ – выполнение творческих заданий с использованием мультикамерной съемки	ПКО-3
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об особенностях мультикамерной съемки – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	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 требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 80% занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – 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 мультикамерной съемки – обучающийся может самостоятельно анализировать специфику работы режиссёра при мультикамерной съёмке в различных телеформатах – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов, техники и технологий мультикамерной съемки при выполнении творческих заданий
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– при выполнении творческого задания обучающийся продемонстрировал владение техникой и технологией мультикамерной съемки – **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.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине обучающиеся должны выполнить творческие задания. В течение всего срока обучения студенты выполняют не менее трёх самостоятельных работ мультикамерным методом с усложнением по количеству камер, участников и характеру и динамике внутрикадрового действия.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. Съёмка прямого интервью в две камеры.
2. Съёмка прямого интервью в три камеры.
3. Съёмка динамической игры с тремя-пятью участниками на пять-семь камер.
4. Съёмка настольного тенниса на пять-семь камер.

5. Съёмка музыкального номера с записью живого звука в пять-семь камер.
6. Съёмка дискуссии с элементами многокомпонентной программы с тремя-пятью участниками на пять-семь камер.
7. Съёмка мультикамерным методом телевизионного формата по выбору студента (включая съёмку спектаклей актёрского факультета ВГИКа)

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

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. В чем специфика прямой трансляции как жанра?
2. Кто входит в состав режиссерской группы прямой трансляции?
3. Кто из членов режиссерской группы несет ответственность за формирование художественной картинки для эфира?
4. Какие телевизионные функции существуют?
5. Чем отличается мультикамерная съемка в кино и на телевидении?
6. Принципы режиссуры мультикамерной съемки.
7. Принципы расположения камер на съемочной площадке.
8. Установка света на площадке.
9. Технология съемки с использованием двух камер в одном направлении
10. Мультикамерная съемка в открытых и закрытых локациях
11. Технология съемки с использованием нескольких камер в одной локации
12. Возможности мультикамерной съемки в экшн-сценах
13. Эстетические и формообразующие функции света
14. Технология применения мультикамерной съемки в спортивных мероприятиях
15. Понятие мультикамерной съемки.
16. Кто входит в состав съемочной группы, работающей на трансляции?
17. Что такое информационное табло для зрителей?
18. Темпо-ритм при мультикамерной съемке
19. Какие задачи ставятся перед телевизионным режиссером, работающим за пультом?
20. В чем состоит сложность спортивного телевидения как вида спортивного производства?
21. Какими знаниями необходимо обладать режиссеру спортивного вещания?
22. Какие факторы необходимо учитывать режиссеру спортивного вещания при трансляции?
23. Понятие “операторская ось” и “восьмерка”
24. Взаимодействие режиссера монтажа с представителями других творческих профессий съемочной группы.
25. От чего зависит количество телекамер, используемых для трансляции?
26. Одной из главных характеристик кадра является план – что это такое?
27. Каково общее правило для композиционного деления объекта съемок (человека) на планы?
28. Охарактеризуйте, пожалуйста, драматические задачи планов.
29. Функции и особенности монтажа в кино и на телевидении.
30. Назовите виды внутрикадрового монтажа.
31. Каковы приемы и задачи внутрикадрового монтажа?
32. С какой целью применяется обзорная панорама?
33. Что такое панорама-переброска?

34. Сформулируйте общее правило съемки и монтажа движущихся объектов в кадре?

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

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

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

3.3. Оценивание результатов зачета с оценкой

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

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и 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 телевидения
№_____от_____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Мультикамерная съемка в телевизионной студии»**

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

специализация программы специалитета **Режиссер телевизионных программ**

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 _____ С.Л. Шумаков
(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

«Работа режиссера с актером на съемочной площадке»

(Название дисциплины)

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва 2022

Составитель – доцент Конышев А.В.

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа режиссера с актером на съемочной площадке» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____С.Л. Шумаков
(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О., подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О., подпись)

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

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

/

СОДЕРЖАНИЕ

1. **ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.**
   - **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.**
   - **1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.**
   - **1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).**

2. **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**
   - **2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины.**
   - **2.2. Содержание разделов дисциплин.**
     - **2.2.1. Тематический план курса**
     - **2.2.2. Содержание дисциплины**
     - **2.2.3. Занятия с применением инновационных форм**

3. **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

4. **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

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

6. **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

7. **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Работа режиссера с актером» является формирование профессиональных режиссерских навыков при создании творческих проектов (кино- и телефильмах – игровых и документальных, сериалах, клипах, информационных, аналитических, шоу-программах и т.д.), которые предполагают актерскую работу в кадре и за кадром . Научить будущего режиссера приемам и методам работы с актером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел. Важным моментом является не «навязывание» актерам догматических решений, а использование возможностей их таланта.

Задачи

- Подготовить будущего режиссера к самостоятельной работе с актером.
- Научить основным приемам и методам работы с актером,
- позволяющим реализовать собственный творческий замысел.
- Дать возможность студентам на собственном опыте понять и постичь природу актерской работы.
- Познакомить студента с тактикой и техниками построения органичного, выразительного и правдивого поведения в кадре с актером и неактером.
- Расширить и углубить знания начинающего режиссера в сфере практической психологии, понимании строения тела человека, семиотике потребностей.
- Изучить особенности киноязыка, отличие театральных средств выразительности от кинематографических, освоить и применить на практике в работе с актером различный инструментарий выразительных средств искусства кино.
- Познакомить с методами развития общего творческого потенциала личности.
- Раскрыть личность каждого студента, помочь проявиться его творческому своеобразию.

1.2. Место дисциплины в ООП

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ООП. Её изучение осуществляется на 2 курсе в 3 и 4 семестре, на 4 курсе в 7 и 8 семестре. Курс является базовым для реализации творческо–организационных

проектов в сфере создания аудиовизуальных продуктов для телеиндустрии. Изучение проводиться во взаимодействии с освоением курсов «Мастерство режиссера телевидения», «Мастерство актера», «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров», «Искусство речи» и т.д.

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

В результате изучения дисциплины студент должен

«Знать»:

- основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального произведения.
- основы актерского мастерства.
- историю возникновения метода многокамерной съёмки
- профессионально ставить творческие задачи перед актером

«Уметь»:

- объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта;
- способствовать реализации творческого потенциала каждого члена съемочной группы;
- добиваться максимально полного воплощения творческого замысла.
- применять терминологию, лексику и основные категории в сфере производства проектов «многокамерной съемки»;
- воплотить свой творческий замысел через мезансценирование ;
- вскрыть через действенный анализ сквозное действие персонажей.
- определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла;
- в ходе репетиций находить и обогащать рисунок основных ролей;
- помочь актерам глубже понять суть характеров и взаимоотношений своих персонажей.

«Владеть»:

- методологией воплощения собственного замысла через актера.

- навыками руководства творческим коллективом.
- способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках актерского ансамбля.

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими **общекультурными компетенциями:**

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:

художественно-творческая деятельность:

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1);

творческо-производственная деятельность:

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию су ти проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Таблица № 1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоемкость дисциплины 11 зач. ед. 396 часа. (297)										
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):		**143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42**	**37**
Теоретический блок:										
Лекции										
Практический блок:										
Практические и семинарские занятия		**128**	-	-	34	30	-	-	34	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)										
Индивидуальная работа		**15**	-	-	-	-	-	-	8	7
Самостоятельная работа:										
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками		**175**	-	-	68	42	-	-	30	35
Практический блок:										
Контрольная работа										
Курсовая работа										
Создание проект, эссе, реферата и др.										
Промежуточная аттестация		**78**	-	-	6	36	-	-	-	36
Зачет с оценкой, экзамен			-	-	Зао	Эк	-	-	-	Эк
ИТОГО:	**часов**	**396**	-	-	108	108	-	-	72	108
Общая трудоемкость	**зач. ед.**	**11**	-	-	3	3	-	-	2	3

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план курса

Таблица № 2

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	инд.зан	Сам.	
2 курс, 3 семестр							
1	Выразительные					8	-

	средства актера.	**12**	-	4	-		
2	Мышечная свобода	**12**	-	4	- -	8	-
3	Внимание. Воображение. Фантазия.	**12**	-	4	-	8	-
4	Действие - поступок	**12**	-	4	-	8	-
5	Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.	**13**		4		9	
6	Законы актерского мастерства.	**13**		4		9	
7	Сценическая задача.	**13**		5		9	
8	Общий анализ роли. Метод действенного анализа сценария и роли.	**13**		5		9	
Итого за 7 семестр:		**102**	**-**	**34**	**-**	**68**	**-**
Зачет с оценкой:		**6**					
Всего за 7 семестр:		**108**					
2 курс, 4 семестр							
9	Эмоциональная память. «Манок»	**10**	-	4	-	6	-
10	Взаимодействие	**10**	-	4	-	6	-
11	Задача и сверхзадача. Сквозное действие.	**10**	-	4	-	6	-
12	Режиссура этюда. Постановочный этюд	**10**	-	4	-	6	-
13	Замысел роли.	**10**	-	4	-	6	-
14	Создание сценического образа.	**11**	-	5	-	6	-
15	Структура действующих лиц.	**11**	-	5	-	6	-
Итого за 8 семестр:		**72**	-	30	-	42	-
Экзамен:		**36**					
Всего за 8 семестр:		**108**					

Общая трудоемкость:		**216**					
4 курс, 7 семестр							
16	Взаимодействие. Борьба. актера.	**17**	-	8	2	7	-
17	Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера	**17**	-	8	2	7	-
18	Кастинг. Выбор исполнителей ролей.	**19**	-	9	2	8	-
19	Особенности творчества актера в кино.	**19**	-	9	2	8	-
Итого за 8 семестр:		**72**	**-**	**34**	**8**	**30**	**-**
Экзамен:		-					
Всего за 8 семестр:		**72**					
4 курс, 8 семестр							
20	Работа режиссера и актера над ролью.						
21	Работа актера в сцене и в кадре.						
22	Репетиции в подготовительном периоде.						
23	Работа с актером на съемке.						
24	Работа с неактером и актерами эпизодических ролей.						
Итого за 8 семестр:		**72**	**-**	**30**	**7**	**35**	**-**
Экзамен:		**36**					
Всего за 8 семестр:		**108**					
Общая трудоемкость:		**180**					

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических или 297 астрономических часа), из них 128 часов практических занятий, 15 индивидуальных часов, 175 часов самостоятельной работы. Текущий

контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семестре, на 4 курсе в 7 и 8 семестре. Промежуточный контроль – зачёт с оценкой в 3-м семестре, экзамен в 4-м семестре и 8-м семестре (78 часов).

2.2.2.Содержание дисциплины

Освоение курса строится по принципу тренингов. Репетиционная работа режиссера с актером предполагает различные по форме и содержанию этапы – подготовительный включает в себя методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

2 КУРС, 3 СЕМЕСТР

Тема 1. Выразительные средства актера.

«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие о заразительности и обаянии. Психофизический аппарат актера. Освоение элементов системы К.С. Станиславского

Тема 2. Мышечная свобода.

Освоение важнейшего элемента системы К.С. Станиславского. Правильное сценическое самочувствие актера. Умение определять «зажим» и способы борьбы с ним. Тренинг.

Тема 3. Внимание. Воображение. Фантазия.

Виды внимания. Объекты внимания. Непрерывная линия внимания.

Воображение — психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте.

Фантазия - деятельность воображения, отличающаяся наибольшей отрешенностью от условий действительности

Упражнения, этюды: «Внимание. Воображение. Фантазия».

Методические указания:

Цель – добиться от студента умения управлять собственным вниманием через отбор *увлекательных* предлагаемых обстоятельств. Детальная проработка обстоятельств рождает верную задачу.

1. Внимание.

Основа актерской техники. Умение концентрировать внимание. Внимание в работе с актером над этюдом. Включение внимания через точно определенные обстоятельства.

Актерская задача как способ управления вниманием.

2. Воображение. Фантазия.

   Вера в предлагаемые обстоятельства. Тренировка актерского и режиссерского воображения и фантазии. Тренировка образного мышления. Понятие замысла.

   Роль воображения и фантазии в присвоении предлагаемых обстоятельств. Логическая обоснованность предлагаемых обстоятельств.

Тема 4. Действие – поступок

Действие – важнейший элемент системы К.С. Станиславского. Действие – волевой акт, направленный на достижение цели. В воспитании режиссера важным становится верно и увлекательно определить цель, перспективу. Это дает возможность вовлекать в процесс творчества всю органическую природу актера, его мысли, чувства, воображение. В работе над этой темой формируются навыки мыслить действенными категориями, искать возможность выражения замысла через действенную линию актера. Действие становится ответом на предлагаемые обстоятельства. Верно найденное действие становится поступком – актом свободной воли, в соответствии с морально-нравственными установками человека. Важно сформировать понятие о том, что драматическое действие не имеет отношение к простым бытовым, почти рефлекторным действиям. Действие-поступок несет на себе печать личностного проявления.

Упражнения, этюды:

Методические указания:

Важно добиваться от студентов:

1. Точно определенных, интересных предлагаемых обстоятельств,
2. Максимально ясной формулировки актерской задачи, обязательно через глагол (слова, которые, по традиционному определению, обозначают действие и отвечают на вопросы что делать? что сделать?).
3. Поиск действий при выполнении задачи, в соответствии со своим «Я» (максимально уходить от штампов: спешу – смотрю на часы, готовлюсь к свиданию – надеваю костюм и т.д.)
4. Сформировать понятие сценической правды – действую, а не показываю, как действую.

Тема 5. Актер-соавтор режиссера, режиссер своей роли.

Актер – природа актерского искусства. Режиссер – истолкователь драматургического материала и организатор творческого процесса. Творческое взаимодействие режиссера и актера. Энергетические центры человека и ведущие потребности.

Тема 6. Законы актерского мастерства.

Бессловесные элементы действия. Оценка факта и восприятие события. Вес тела, пристройка и мобилизация. Словесное действие. Адреса и ноты словесных действий. Текст и подтекст.

Тема 7. Сценическая задача.

Сценическая задача и ее элементы. Сценическое действие.
Цель. Субъективность и материальность цели. Деление действий. Объемы действий. Логика и последовательность действий. Хотение-задача-действие. Приспособление.

Тема 8. Общий анализ роли.

Метод действенного анализа сценария и роли. Метод действенного анализа – итог многолетних поисков К.С. Станиславского в области методологии сценического искусства.

2 КУРС, 4 СЕМЕСТР

Тема 9. Эмоциональная память. «Манок»

Эмоциональная память - память на эмоционально окрашенные события. Она имеет важное значение в жизни и деятельности каждого человека. Эмоциональная память прочнее других видов памяти: иногда от давно прошедших событий в памяти остается только чувство, впечатление.

"Процесс кристаллизации воспоминаний и чувствований, который совершается в эмоциональной памяти...Из многих...оставшихся следов пережитого образуется одно - большое, сгущенное, расширенное и углубленное воспоминание об однородных чувствованиях. В этом воспоминании нет ничего лишнего, а лишь самое существенное. Это - синтез всех однородных чувствований. Он имеет отношение не к маленькому, отдельному частному случаю, а ко всем одинаковым. Это воспоминание, взятое в большом масштабе. Оно чище, гуще, компактнее, содержательнее и острее, чем даже сама действительность...Таким образом, при искании внутреннего материала следует пользоваться не только тем, что мы сами пережили в жизни, но и тем, что мы познали в других людях, чему мы искренне посочувствовали. Аналогичный процесс происходит и с воспоминаниями добытыми из чтения или из рассказов других лиц" – К.С. Станиславский "Работа актера над собой в творческом процессе переживания", глава "Эмоциональная память".

Студентами достигается навык через анализ предлагаемых обстоятельств найти путь к эмоциональной памяти актера. Таким образом, происходит присвоение обстоятельств («Я» в предлагаемых обстоятельствах). Пережитые и сохраненные в памяти чувства, выступают как сигналы, побуждающие к действию. Они становятся своеобразным «манком» к рождению поступка. Возникает цепочка: предлагаемые обстоятельства этюда - включение эмоциональной памяти – присвоение предлагаемых обстоятельств - поступок.

Этюды, этюды на «Ожившие картины» (на материале жанровой живописи), наблюдения:

Методические указания:

В процессе работы над этой темой существенное значение нужно придавать разделу «Наблюдения». Наблюдения за людьми дает возможность увидеть разные модели поведения, анализировать приметы индивидуальности. Вскрывать мотивы того или иного поступка. Накапливать багаж собственной эмоциональной памяти на основе увиденного. Стоит отметить, что предметом наблюдения становятся люди, которые смогли вызвать сочувствие, т.е. те, кто не оставляет нас равнодушными.

Тема 10. Взаимодействие.

Тема вбирает в себя все элементы актерской техники. Для режиссера важно усвоить, что через взаимодействие актеров выявляется замысел. Умение увлечь актера, сформулировать задачи, толкающие на интересное живое взаимодействие – вот цель работы над этой темой. Предполагаются на первом этапе этюды на органическое молчание, к концу семестра необходимо подойти к рождению слова, пониманию словесного действия.

Упражнения, этюды.

Методические указания:

1. Действие
2. Возникает в результате поставленной задачи. В процессе этюда действие наталкивается на препятствие (действия партнера), возникает необходимость преодолеть препятствие (конфликт) через разнообразные приспособления.
3. Конфликт. Событие

Разнонаправленные действия рождают конфликт, который приводит к событию (изменению соотношений сил). Стоит отметить, что оценки возникают как естественная реакция на изменение действенной линии и рождаются здесь и сейчас. Чем точнее и увлекательнее организовано столкновение партнеров, тем естественнее происходит рождение события и оценок. Сценическая правда не должна подменяться приблизительностью и показом оценок.

4. Перемена отношения к партнеру

Отношение к партнеру меняется через действие, а не через показ состояния или оценки.

Тема 11. Задача и сверхзадача. Сквозное действие.

Задача – для чего делаю то или иное действие. Задача как цель действия. Умение формулировать точные и увлекательные задачи. Тренируется способность студентов увлечь актеров задачей.

Знакомство с понятием – сверхзадача (главная идейная задача, цель, ради которой создаётся этюд). Умение ставить задачи внутри этюда исходя из общего замысла и есть цель изучения этой темы.

Сквозное действие. Все отдельные действия участника этюда в итоге сливаются и составляют одно «сквозное действие» направленное на достижение сверхзадачи.

Методические указания:

Студенту важно понять, что любое драматическое действие подчинено главному – замыслу.

Тема 12. Режиссура этюда. Постановочный этюд.

Завершающий этап 4 курса, когда полученные навыки применяются при работе над постановочным этюдом. Этюд рассматривается как малая драматическая форма и предполагает четкую структуру. На этом этапе студент проходит путь от первоначального замысла к воплощению его с актерской группой, используя все полученные навыки. Он выступает как организатор и постановщик действия. Исходным материалом для этюда возможен литературный источник.

Методические указания:

Этот раздел направлен на освоение приемов работы с актерским коллективом. Умение увлечь своим замыслом, создать творческую атмосферу, а также создать целостный этюд, где ясно выражена позиция режиссера.

Этюды с текстом

1. **Этюды с текстом**
2. **Этюды на основе литературных произведений**

Тема 13. Замысел роли. Умение мыслить и импровизационно действовать в логике характера персонажа. Характер и характерность. Голос, манеры, возраст, физическое самочувствие, физиологические, национальные особенности и др.

Тема 14. Создание сценического образа.

Смысл и образ. Вскрытие текста роли. Образ и творческое перевоплощение актера. Образ как новое, целостное, единственное, неповторимая живая человеческая личность. Грим, костюм, дополнительные аксессуары, как средства создания внешнего рисунка роли. При верном сценическом самочувствии.

Тема 15. Структура действующих лиц.

Структура действующих лиц Классификация персонажей и их целей. Система действующих лиц (схема взаимоотношений). Группировка сил: два лагеря. Персонаж, герой, личность, характер. Главные и второстепенные персонажи.

3 КУРС, 7 СЕМЕСТР

Тема 16. Взаимодействие. Борьба.

Конфликт. Природа конфликта. Общение. Этапы общения. Взаимодействие. Борьба. Предмет борьбы.

Тема 17. Реализация творческого замысла режиссера через творчество актера.

Взаимодействие партнера и правильное восприятие контрдействия. Параметры поведения (ключи события, какого характера борьба). Чтение и моделирование.

Тема 18. Кастинг. Выбор исполнителей ролей.

Создание героя. Паспорт персонажа. Имидж и бренд личности. Проблема актерского ансамбля в фильме. Пробы актеров.

Тема 19. Особенности творчества актера в кино.

Отличие особенностей существования театрального и киноактера. Невозможность прожить последовательно все события жизни персонажа. Прерывность покадровой съемки. «Однопремьерность» в творчестве актера в кино.

3 КУРС 8 СЕМЕСТР

Тема 20. Работа режиссера и актера над ролью.

Овладение сквозной линией роли в творчестве актера. Актерский поиск, идущий от существа характера к деталям поведения. Партитура психофизических действий.

Тема 21. Работа актера в сцене и в кадре.

Точка зрения. Кадр. Координаты кадра. Крупность плана. Импровизация в работе актера. Манера актерской игры.

Тема 22. Репетиции в подготовительном периоде.

Биография роли. Домашняя работа над ролью. Изучение материала действительной жизни.

Тема 23. Пространство кадра и закадровое пространство.

Ракурс. Свет. Мизанкадр. От обреза к образу. Дубли и варианты. Трудности в работе актера, обусловленные техникой производства.

Тема 24. Работа с неактером и актерами эпизодических ролей.

Типаж. Работа с массовкой. Работа режиссера с «неактером».

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

- Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.
- Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться

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

- Оценка **«удовлетворительно»** по творческим дисциплинам выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения профессиональных упражнений, съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.
- Оценка **«неудовлетворительно»** по творческим дисциплинам выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений , съемочных работ и иных заданий руководителя мастерской. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Организация текущего контроля.

Проверка и оценка выполнения текущих практических заданий

В течении всего срока обучения студенты в рамках курса «Работа режиссера с актером» выполняют рабочий показ репетируемых с актерами сцен.

Промежуточный контроль - Показ законченного сценического произведения.

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

Основная литература

Учебные пособия, книги, монографии

1. К.С.Станиславский. Собрание сочинений. 8 тт. М., Искусство.1989-1996 гг.
2. Ситковецкая М.М. Мейрхольд репетирует. Стенограммы репетиций.2 тт. Изд. Артист. Режиссер. Театр. 1993.
3. Г.А.Товстоногов. Зеркало сцены. Изд. Искусство. 2 тома. « здание, 1984 г.»
4. А.В.Эфрос. Профессия : режиссер. Изд.Вагриус, 2000 г.
5. А.А.Гончаров. Режиссерские тетради. М., ВТО, 1980.
6. М.О.Кнебель. В действенном анализе пьесы и роли.М., Искусство, 1982 г.
7. К.С. Станиславский , Мейерхольд Вс., Стрелер Дж., Гротовский Е., Брук П. Искусство режиссуры XX век. М., Арт, 2008 г.
8. К.С. Станиславский. Актёрский тренинг. Учебник актёрского мастерства. Работа актёра над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения: учебник М.: 2010

Дополнительная литература/ Ресурсы Интернет

1. Дж.Стрелер. Театр для людей.
2. З.Я.Корогоцкий. Этюд и школа. Изд. Советская Россия, 1975
3. Менакер Л. И. В кадре - актер: Учебное пособие для студентов, обучающихся режиссуре игрового кино. СПб.: 1999
4. Кристи Г. Воспитание актёра школы Станиславского. М., Искусство, 1978

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

При чтении лекций и во время практических занятий используется компьютерная техника для демонстрации *видео- аудио- материалов.*

Наиболее часто используемые информационные технологии:

Проверка съемочных практических заданий и консультирование посредством электронной почты и Skype

- Дистанционная работа над сценарным материалом
- Использование монтажных программ при проведении практических занятий;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и литературного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и предварительного ознакомления перед занятиями предлагаемых студентами рабочих тем, сценариев, текстов сценических отрывков , проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

Программное обеспечение:

ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения, плееры VLC и MPC-HC, средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas, Avid, Final Cut, аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor, программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Видеокамера киноформата с аксессуарами (1 на 2 студентов).

Штатив под видеокамеру.

Свет стационарный. Штативы осветительные. Радиомикрофон. (петля). АСК – аппаратно-студийный комплекс с хромакейным фоном. Микрофонные пушки. Ручной штатив микрофонный (удочка). Тонателье. Персональный компьютер с программным обеспечением нелинейного монтажа. Флэш-носители.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студенту важно усвоить, что на этапе подготовительного периода требуется тщательная драматургическая проработка будущего эпизода. Необходимо уяснить, что жанр документального фильма предполагает непосредственную (не постановочную) реакцию человека.

Задача освоения элементов актерского мастерства в том, чтобы на собственном опыте изучить психофизический механизм творчества актера и в дальнейшем целенаправленно им управлять. В будущем суметь сделать актера союзником своей работы и уметь использовать его психофизические данные в соответствии с собственным замыслом.

На этапе работы над видеопроектом педагог является куратором по работе студентов-режиссеров с актерами, занятыми в съемках.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№_____от_____

Лист регистрации изменений и дополнений
«Работа режиссера с актером на съёмочной площадке»

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

специализация программы специалитета **Режиссер телевизионных программ**

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 телевизионных программ _____ С.Л. Шумаков
(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»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

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

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденного приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 года

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

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
1
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2
1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
3 дисциплины
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2. Структура и организационно-методические данные дисциплины
1
2. Содержание разделов дисциплин.
2
3.2.1 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 проектов 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	З 6		З 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 их 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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) формируемых на этапе компетенций*
	Этап 1: Формирование базы знаний: - лекционные занятия - практические занятие - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-10
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики - выполнение контрольной работы	УК-10
	Этап 3: 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***	
	Этап 1: 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
	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 контрольных работ
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 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
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа при исследовании аспектов правого регулирования авторско-правовых отношений при создании и производстве аудиовизуальных произведений - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа правого регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы правого регулирования авторско-правовых отношений
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по темам курса - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - выполнены контрольные работы в срок на высоком качественном уровне **-зачет**

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-10	Зачет

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

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

- Зачет

Зачет
Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения
1.4.1. Оценивание результатов зачет
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	**Знать**	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Базовый	**Знать**	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Пороговый	**Знать**	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным

		процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Недостаточный	**Знать**	Обучаемый не продемонстрировал знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к экзамену формируются билеты к зачету с оценкой.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине (модулю).

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

Примерные вопросы к зачету для студентов очного отделения (4 курс, 8-й семестр)

1. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема.
2. Исторический генезис коррупции. Экономическая причина коррупционных отношений.
3. Основные структурные элементы коррупции как экономического феномена.
4. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции.
5. Формы и виды коррупционной деятельности, ее последствия.
6. Понятие, содержание и стратегии антикоррупционной политики.
7. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).
8. Виды, уровни и направления антикоррупционной политики.
9. Субъекты антикоррупционной политики: международные, национальные, региональные и муниципальные.
10. Причины и особенности коррупционного поведения в уголовноисполнительной системе. 11.Социально-экономические последствия коррупции. «Позитивные последствия» коррупции. 12.Антикоррупционная деятельность: ее правовая основа, цели и задачи.
13. Понятие и виды коррупционных преступлений, их структура.
14. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений. 15.Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против правосудия.
18. Понятие и общая характеристика коррупционных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
19. Уголовная ответственность за взяточничество в учреждениях и органах ФСИН.
20. История правового регулирования предупреждения пенитенциарных коррупционных правонарушений при исполнении наказаний.
21. Основные этапы развития антикоррупционной деятельности при исполнении наказания.
22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.

23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.
24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.
25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

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 № 1 от 30 августа 2022 г.

И.о. заведующего кафедрой _____А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
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**
Приложение.	**Фонд оценочных средств**	**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 (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи освоения дисциплины**:**

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;

– формирование:

- культуры безопасности, экологического сознания и риско-ориентированного мышления,;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 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 телевизионных фильмов, телепрограмм), 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. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2009.

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

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

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

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 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.

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**	УК-8
2.	**Этапы формирования компетенций**	
	Этап 1. Формирование базы знаний: – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-8
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата	УК-8
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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

	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
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– 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
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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 аргументировано 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 аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен 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 телевизионных фильмов, телепрограмм**

на 20____/20_____учебный год

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

1.1..... ;
1.2..... ;
…
1.9. …….

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

2.1..... ;
2.2..... ;
…
2.9. …….

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

3.1..... ;
3.2..... ;
…
3.9. …….

И.о. заведующего кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____А.Г. Коварский
(подпись)
«____»_____20___г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
_____И.В. Коротков

«___» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение фильма»

Направление подготовки	**55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Квалификация выпускника	**Режиссер телевизионных программ, 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, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа 2017 г.

по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2022 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе_____В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____В.М. Шипулина
(подпись)

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «**Звуковое решение фильма**»:

– ознакомить обучающихся с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии телевизионных фильмов и телепрограмм;

– ознакомить обучающихся с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;

– ознакомить студентов с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык кино;

– изучить особенности взаимоотношений режиссера со звукорежиссером, с другими членами творческой группы;

– изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового фильма (телефильма, телепрограммы).

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 телефильмом, телепрограммой;

– ознакомить с современным инструментарием звукорежиссера.

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.

Навыки мышления звукозрительными образами в контексте драматургии экранных произведений, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда с драматургически обоснованными, системно продуманными компонентами звукового ряда и их пространственными решениями – основа успеха и профессионализма будущих кинематографистов. Для режиссеров телепрограмм и телевизионных фильмов крайне важно разбираться в вопросах звукорежиссуры, поскольку специфика требует запечатления события с максимально возможным техническим качеством (особенно в

режиме с применением звукоусиления на съёмочной площадке, многомикрофонной техники записи фонограммы, ситуационного реагирования со стороны звукорежиссера в условиях неподготовленной съемки); в тоже время особый потенциал такого рода фонограмм расширяет возможности для формирования художественных образов и смыслов. 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.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий, особенно режиссерам.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной дисциплиной в рамках курса «Основы кинематографического мастерства» базовой части. Данный курс предназначен для обучающихся специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, с присвоением двух квалификаций: Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового кино- и телефильма.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 3 курса в 5–6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 64 академических часа контактной работы, 2 академических часов самостоятельной работы, 6 часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– знать стратегии использования звука в структуре драматургии фильма;

– знать основные стилистические приемы использования звука в кино, основные тенденции влияния звуковых технологий на язык современного кино;

– знать современные звуковые технологии, используемыми 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):	64	–	–	–	–	34	30	–	–
Теоретический блок:	30	–	–	–	–	16	14	–	–
Лекции	30	–	–	–	–	16	14	–	–
Практический блок:	34	–	–	–	–	18	16	–	–
Практические и семинарские занятия	34	–	–	–	–	18	16	–	–
Самостоятельная работа:	2	–	–	–	–	2	–	–	–
Теоретический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–
Работа с информационными источниками	2	–	–	–	–	2	–	–	–
Форма промежуточной аттестации - зачет	6	–	–	–	–	–	6	–	–
Всего часов	**72**	–	–	–	–	**36**	**36**	–	–

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса
2.2.1. Структура дисциплины

Таблица 2

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы. Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
5	**Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии**	**8**	**4**	**4**	–	–	–
1-2	Введение в предмет. **Тема 1.** Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности	4	2	2	–	–	–
3-4	**Тема 2.** Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа	4	2	2	–	–	–
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности аудиовизуальных произведениях	**28**	**12**	**8**	**6**	–	**2**
5-6	**Тема 3.** Звучащее слово как элемент звуковой коммуникации	4	2	2	–	–	–
7-8	**Тема 4.** Шумы и фоны как семантические и драматургические элементы фильма	4	2	2	–	–	–
9	**Тема 5.** Тишина и пауза как элементы драматургии	2	2	–	–	–	–
10	**Тема 6.** Музыкальное решение фильмов	2	2	–	–	–	–
11-12	**Тема 7.** Полевая запись фонограммы	4	4	–	–	–	–
13	**Тема 8.** Модусы звуковых пространств в кино	2	–	2	–	–	–
14-17	**Тема 9.** Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	10	–	2	6	–	2
	Итого за 5 семестр	**36**	**16**	**12**	**6**	–	**2**
6	**Раздел 3. Этапы производства фонограммы**	**30**	**14**	**10**	**6**	–	–
18-20	**Тема 9.** Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике	6	2	–	4	–	–
21-22	**Тема 10.** Творческие аспекты деятельности звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
23-26	**Тема 11.** Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции	8	4	2	2	–	–
27-28	**Тема 12.** Съемочный период. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
29-30	**Тема 13.** Монтажно-тонировочный период. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
31-32	**Тема 14.** Перезапись фильма и сведение телепрограммы. Задачи звукорежиссера	4	2	2	–	–	–
	Зачет	6					
	Итого за 6 семестр:	**36**	**14**	**10**	**6**	–	–
	Итого за курс	**72**	**30**	**22**	**12**	–	**2**

2.2.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ (ПКО-3)

Тема 1. Введение в предмет. Звуковая драматургия фильма. Поиск звуковой (режиссерской) выразительности

Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образы в кино.

Тема 2. Основные этапы развития кинофонографии. Эволюция звукозрительного образа

Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Раздел 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (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 фильмов

Функции музыки в неигровом кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная), музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в неигровом фильме.

Тема 7. Полевая запись фонограммы

Основные типы записи фонограммы в условиях съемок. Техника и технологии звукорежиссуры. Характер звучания звуковых компонентов. Динамический диапазон, частотный диапазон, акустический отзвук при записи фонограммы.

Тема 8. Модусы звуковых пространств в кино

Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе. Драматургическая роль звучания пространства. Разные виды звучания в кино, реализующие разные режиссерские задачи.

Тема 9. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике

Звук – элемент драматургии фильма. Вертикальное развитие (вертикальный монтаж). Горизонтальное развитие. Звуковые символы и система их применения в кино. Понятия о динамике фонограммы в структуре фильма. Практическое задание по короткометражному фильму, с выполнением анализа средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

Раздел 3. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ПКО-3)

Тема 10. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера

Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания фильма. Документы, создаваемые звукорежиссером. Задачи звукорежиссера и согласование их с творческой группой. Поиск звуковой образности, формирование звукозрительных связей, работа с учетом натурных условий как этап поиска звукозрительной образности.

Тема 11. Подготовительный период: режиссерский замысел и разработка звуковой композиции

Формирование звукозрительного образа. Звуковая экспликация и звуковая разработка. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Тема 12. Съемочный период. Задачи звукорежиссера

Особенности синхронной записи диалогов на натуре и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателье), фонотечная: технологии, преимущества и недостатки. Звуковые репетиции: громкость звука и высота интонационного посыла. Запись массовых сцен. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки (полевая съемка).

Тема 13. Монтажно-тонировочный период в неигровом кино. Задачи звукорежиссера

Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателье. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателье. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Отбор и монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода.

Тема 14. Перезапись фильма и сведение анимационных фильмов и фильмов с применением компьютерной графики. Задачи звукорежиссера.

Творческие аспекты процесса перезаписи фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного неигрового фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистовой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине – семинарские занятия, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия со студентами в различных интерактивных формах:

- лекция проблемного характера,
- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты)

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущая аттестация по данной дисциплине проводится в конце 5 семестра по работе на тему «Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике». Студенты выполняют задание по короткометражному фильму с применением анимации и компьютерной графики, в задании они должны наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку интерпретации звуковой кинематографической действительности, выполнив анализ средств изобразительной выразительности и звукового решения, а также его художественного воплощения в фонограмме фильма.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в конце 6 семестра в форме зачета, контроль осуществляется по выполненным индивидуальным заданиям в виде разработки

звуковой концепции, раскрывающей режиссёрский замысел, с последующей защитой и вопросам по темам курса.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС)

Зачет проводится по вопросам из основного курса по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75%) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам представления проектов, выполненных в течение учебного года.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.

2. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой 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 фильма.

5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.

6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового фильма.

7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.

8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съемочной площадке фильма.

9. Монтажно-тонировочный период фильма. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству фильма.

10. Значение монтажно-тонировочного периода для фильмов.

11. Озвучивание реплик в тонателье. Способы имитации звуковой перспективы.

12. Озвучивание синхронных шумов в тонателье.

13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур.

14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи фильмов.

15. Перезапись фильмов. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи фильма.

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

Основная литература:

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ»: РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
3. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М.: ВГИК, 2017.
4. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа: моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). – М.: ВГИК, 2020.
5. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М.: Искусство, 1984.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М.: Москва, 1981.
5. Кракауэр З. Природа фильма. – М.: Искусство, 1974.
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М.: Музыка, 1970.
7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы. Заявка // Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М.: Искусство, 1964. – С. 315–316.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контакт №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 фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.
17. Программы - победители конкурса «ТЭФИ».

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

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby 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 – Maranz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом и технологическом подходе. Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским и практическим занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое

место в обучении принадлежит представлению студентами собственной звуковой разработки режиссерской идеи будущего фильма, который они выполняют в рамках практических занятий и самостоятельной работы, и последующего публичного представления. При анализе каждого фильма обучающиеся должны продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, выявлять драматургические закономерности в звуковой партитуре фильма.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры обучающихся.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№_____от_____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины_____
(название дисциплины)

по направлению подготовки_____
(название направления подготовки)

на 20__/20___учебный год

1. В _____вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)
1.1. ..... ;
1.2. ..... ;
…
1.9. …… .

2. В _____вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)
2.1. ..... ;
2.2. ..... ;
…
2.9. …… .

3. В _____вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)
3.1. ..... ;
3.2. ..... ;
…
3.9. …… .

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)
«____»_____20___г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе _____Коротков И.В.

«_____»_____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Автор: старший преподаватель, Пангилинан Г.И.

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

по специализации: **Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм**

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)

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

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 требования ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России №733 утвержденный 1 августа 2017 года.

Цель дисциплины «Изобразительное решение фильма» -

-дать студентам четкие понятия об основополагающих проблемах и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней.

-дать студентам методологические основы понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино;

-познакомить с различными этапами развития кинодекорационного искусства в России;

- представить основные стилистические тенденции развития выразительных средств кинематографа и художественного творчества художника кино.

Задачами дисциплины являются:

-исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования.

-выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма.

-анализ исторического развития кинодекорационного искусства.

-анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма

исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

-ознакомления студентов с производственным процессом.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП.

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

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

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускники в процессе освоения дисциплины и приобретенных знаний и навыков должны обладать следующими компетенциями:

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

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоёмкость дисциплины	**2 зач.ед. 72 часа**	
Вид учебной работы	Количество работ	
	Всего по плану	В том числе по семестрам
		6
Работа с преподавателем (аудиторные занятия)	**30**	**30**
Лекции	14	14
Индивидуальные занятия		
Практические и семинарные занятия	16	16
Самостоятельная работа	**36**	**36**
Форма итогового контроля	**6**	Зачет с оценкой (6)

Всего	**72**	**72**

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

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

2.2.2 Содержание дисциплины

Практический блок

1. Различные этапы участия кинохудожника в процессе фильмопроизводства». (Задачи кинохудожника в процессе работы над

киносценарием, режиссерским сценарием, экспликацией и раскадровкой, создание эскизов к будущему фильму, разработка габаритных чертежей к эскизам, работа над макетом будущей декорации(понятие экспликации, раскадровки, масштаба, планировки чертежа, макета; умение читать чертеж; схема лесов), описание работ, связанных с их производственной реализацией. Творческое взаимодействие режиссера, оператора, художника в процессе обсуждения драматургии и задач конкретного эпизода, сцены, кадра).

2. Анализ изобразительного решения фильмов дореволюционного периода
3. Анализ изобразительного решения фильмов 20-х годов
4. Анализ изобразительного решения фильмов 30-х – 40-х годов (Е. Аладжалова;
5. Анализ изобразительного решения фильмов 50-х годов
6. Анализ изобразительного решения фильмов 60-х годов
7. Анализ изобразительного решения фильмов 70-х – 80-х годов
8. Анализ изобразительного решения фильмов 90-х годов
9. Анализ изобразительного решения фильмов 2000-2009 гг.
10. Тенденции развития выразительных средств современного кинематографа» (Анализ стилистических закономерностей и путей развития выразительных средств кино).

Содержание самостоятельной работы студента

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

а) изучении текстовых источников, произведений изобразительного искусства, произведений киноискусства с их последующим обсуждением на семинарах;

б) выборочное ознакомлении с художественно-эстетическим материалом, выходящим за рамки основного курса;

в) написании работ с самостоятельным анализом изобразительного решения фильмов различных периодов;
г) применении знаний о профессии художника кино к проблемам киноискусства в целом и к анализу изобразительного решения фильма в частности.

2.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Не предусмотрены.

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список литературы

3.1.1. Основная литература

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

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

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

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

3.1.2 Дополнительная литература

Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.

Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.

Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.

Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.

Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

О художниках театра, кино и телевидения. Сб. Статей. Л., Худ. РСФСР, 1984.

Пространство цвета.Заметки о советских художниках кино. БПСК, 1981.

Художники театра и кино.Альбом. М., Сов., художник, 1975.

Галаджева Г.Художник в кино. М., Союзинформкино, 1981.

Роль художника в процессе создания современного фильма.Беседа за круглым столом. Сб. «Современные тенденции развития советского кино». М., 1981.

Куманьков Е.Владимир Евгеньевич Егоров. М., Сов.художник, 1965.

Родионова Г.Николай Георгиевич Суворов. Л., Худ. РСФСР, 1965.

Ривош Я.Н.Время и вещи. Очерки по истории материальной культуре нач. XX века. М,. Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т.Иосиф Шпинель. М., Искусство, 1979.

Тарасова-Красина Т.Геннадий Мясников. М., Искусство, 1986.

Кузнецова В.Евгений Еней. М.-Л., Искусство, 1966..

Луцкая Е.П.Алексей Пархоменко. Л., Худ. РСФСР, 1975.

Лавров Р.Марксен Гаухман-Свердлов. Л., Худ. РСФСР, 1982.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Художники театра и кино.Ташкент.Изд.Литературы и искусства им.Гуляма,1982.
Громов Е.Художник кино. М., ВГИК, 1973.
Камерденков В.Дни минувшие. М., Сов. художник, 197 .
Зайцева Л.Выразительные средства кино. М., Знание, 1981.
Мочилов Ю.Композиция сценического пространства. М., Просвещение, 1981.
Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М., Искусство, 1982
Мастера искусств об искусстве. 1 — 7 тт. М., Искусство, 1965.
Крамской И.Письма, в 2- х тт, М., Искусство, 1965.
Репин И.Далекое близкое. М., АХ СССР, 1960
Суриков В.Письма. Л, Искусство, 1977
Ван Гог В.Письма в 2-х тт. М.-Л., Искусство, 1966
Делакруа Э.Дневник. М., Искусство, 1950
Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1962
Станиславский К. Работа актера над собой. М.,

3.2 Электронные издания, Интернет-ресурсы

Кавалеристы.ru
Fashion in Contemporary Art: 1800-1862
http://marquise.de
http://photoarhive.spb.ru
www.molotok.ru
http://.www.maryuise.de
/en/1800/index.shtme
https://costume-history.livejournal.com/

3.3 Фильмография

Абдрашитов А. А.Толкачев «Слуга»
Абдрашитов А. А.Толкачев «Время танцора»
Александров Г. А.Уткин «Композитор Глинка»
Александров Г., Уткин А. А.Уткин «Встреча на Эльбе».

Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Бег»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Скверный анекдот»
Алов А., Наумов В.	А.Пархоменко «Тиль Улиеншпигель» совм. с Е.Черняевым
Алов А., Наумов В.	П.Пашкевич «Красное и черное»
Аранович С.	И.Каплан «Торпедоносцы».
Арнштам Л., Писков Х., Ромм М.	В.Каплуновский «Урок истории»
Бондарчук С.	М.Богданов и Г.Мясников «Война и мир» 1—4 серии
Бондарчук С.	И.Новодержкин «Судьба человека»
Бондарчук С.	В.Петров «Степь»
Бурляев Н.	В.Юшин «Лермонтов»
Быков Р.	М.Гаухман-Свердлов «Нос»
Васильев С.	М.Богданов и Г.Мясников «Герои Шипки».
Газаров С.	В.Филлипов «Ревизор».
Гайдай Л.	В.Каплуновский «Кавказская пленница».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «12 стульев».
Гайдай Л.	Е.Куманьков «Ревизор»
Герасимов С.	Б.Дуленков «Тихий Дон»
Герасимов С.	А.Попов «Юность Петра»
Герасимов С.	А.Попов «Петр Великий»
Герасимов С.	А.Попов «В начале славных дел»
Герасимов С.	А.Попов «Лев Толстой»
Губенко Н.	И.Новодержкин «Пришел солдат с фронта».
Губенко Н.	А.Толкачев «Подранки»
Дзиган Е.	В.Егоров «Мы из Кронштадта»
Довженко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Мичурин»
Донской М.	П.Пашкевич «Сельская учительница»
Донской М.	П.Пашкевич «Фома Гордеев»
Досталь Н.	Л.Платов «Мелкий бес»
Евтушенко Е.	В.Юшин «Детский сад»

Жалакявичюс В.	В.Кислых «Рассказ неизвестного человека»
Зархи А, Хейфиц И.	Н.Суворов «Депутат Балтики»
Зархи А.	А.Фрейдин «Высота»
Зархи А.	А.Борисов «Анна Каренина» совм. с Ю.Кладиенко
Захаров М.	В.Юшин «Формула любви»
Калатозов М.	М.Богданов и Г.Мясников «Первый эшелон»
Калатозов М.	Е.Свидетелев. «Летят журавли».
Карасик Ю.	Б.Бланк «Шестое июля»
Квинихидзе Л.	В.Петров «Мери Поппинс, до свидания»
Кладиенко Ю.	Ю.Кладиенко «Бесы».
Климов Э.	Б.Бланк «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»
Климов Э.	В.Петров «Иди и смотри»
Козинцев Г.	В.Еней «Гамлет» 1 и 2 серии
Козинцев Г.	В.Еней «Король Лир» 1 и 2 серии
Козинцев Г., Трауберг Л.	В.Еней «Дон-Кихот»
Колосов С.	Л.Платов«Вызываем огонь на себя» совм. с М. Карташевым
Кончаловский А.	Л.Платов «Курочка Ряба»
Кончаловский А.	М.Ромадин «Дворянское гнездо» совм. с Н.Двигубским, А.Боймом.
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Сибириада».
Кончаловский А.	Н.Двигубский «Дядя Ваня»
Коренев А.	Л.Платов «Большая перемена»
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Карл Маркс. Молодые годы».
Кулиджанов Л.	П.Пашкевич «Преступление и наказание»
Лиознова Т.	Б.Дуленков «17 мгновений весны».
Лотяну Э.	Б.Бланк «Анна Павлова»
Лотяну Э.	Б.Бланк «Мой ласковый и нежный зверь».
Лунгин П.	А.Толкачев «Остров»

Масленников И.	И.Каплан «Пиковая дама»
Мендадзе А., Абдрашитов В.	А.Толкачев «Парад планет»
Митта А.	И.Лемешев «Как царь Петр арапа женил»
Михалков Н.	В.Петров «12».
Михалков Н.	В.Аронин «Утомленные солнцем»
Михалков Н.	В.Аронин «Сибирский цирюльник»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Обломов»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Родня».
Михалков Н.	А.Адабашьян. «Раба любви»
Михалков Н.	А.Адабашьян «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Муратов А.	В.Юшин «Королева Марго».
Назаров В.	Л.Платов «Пакет»
Озеров Ю.	А.Мягков «Освобождение»
Ордынский В.	Ю.Кладиенко «Хождение по мукам»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «В огне брода нет»
Панфилов Г.	М.Гаухман-Свердлов «Начало»
Петров В.	В.Егоров «Кутузов»
Петров В.	Н.Суворов «Гроза»
Петров В.	Н.Суворов «Петр I» 1 и 2 серии
Прошкин А.	Л.Платов. «Михайло Ломоносов» совм. с
В.Кислых	
Прошкин А.	А.Толкачев «Русский бунт»
Прошкин А.	А.Толкачев «Живи и помни».
Птушко А.	М.Богданов и Г.Мясников «Каменный цветок»
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Илья Муромец».
Птушко А.	Е.Куманьков, Е.Свидетелев «Садко»
Пудовкин В.	В.Егоров « Адмирал Нахимов»
Пудовкин В.	С.Козловский «Мать»
Пудовкин В.	В.Еней «Шинель».
Пудовкин В., Доллер М.	В.Егоров «Суворов»

Пудовкин В., Доллер М.	С.Козловский «Конец Санкт-Петербурга».
Райзман Ю.	М.Богданов и Г.Мясников «Коммунист»
Райзман Ю.	Г. Турылев «Твой современник».
Ромм М.	И.Шпинель «Пышка».
Ромм М.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в 1918 году».
Ромм М.	А.Пархоменко «Адмирал Ушаков».
Ромм М.	В.Каплуновский «Мечта»
Ромм М., Васильев Д.	Б.Дубровский-Эшке «Ленин в октябре»
Рязанов Э.	А.Борисов «Жестокий романс»
Рязанов Э.	А.Борисов «Ирония судьбы или с легким паром»
С. Соловьев	А.Борисов «Станционный смотритель»
Савченко И., Алов А., Наумов В.	В.Немечек «Тарас Шевченко»
Самсонов С.	И.Новодержкин «Оптимистическая трагедия»
Самсонов С.	А.Борисов «Чисто английское убийство»
Сахаров А.	А.Толкачев «Вкус хлеба»
Солнцева Ю.	А.Борисов «Зачарованная Десна»
Соловьев С.	А.Борисов «Наследница по прямой»
Соловьев С.	А.Борисов «Егор Булычов и другие»
Соловьев С.	А.Борисов «Анна Каренина»
Соловьев С.	М.Гаухман-Свердлов «Асса».
Таланкин И.	А.Борисов «Чайковский» совм. с Ю.Кладиенко
Таланкин И.	В.Петров. «Отец Сергий» совм. с Ю.Фоменко
Тарасов С.	В.Юшин «Приключения Квентина Дорварда - стрелка королевской гвардии»
Тарковский А.	М.Ромадин «Солярис»
Тарковский А.	Н.Двигубский «Зеркало»
Ташков Е.	В.Кислых «Майор Вихрь»
Ташков Е.	В.Филлипов. «Подросток»
Хотиненко В.	А.Попов «Мусульманин»
Хунтгебурт Г.	В.Немечек «Том Сойер»
Чухрай Г.	В.Немечек «Баллада о солдате»

Чухрай П.	В.Петров «Вор»
Швейцер М.	И.Лемешев «Мертвые души».
Швейцер М.	В.Филлипов «Маленькие трагедии»
Швейцер М., Милькина С.	А.Фрейдин «Время вперед».
Шепитько Л., Элемов К.	В.Петров. «Прощание»
Шукшин В.	И.Новодержкин «Калина красная»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Александр Невский»
Эйзенштен С.	И.Шпинель «Иван Грозный» 1 и 2 серии
Юдин Ю.	Г. Турылев «Шведская спичка»
Юткевич С.	И.Шпинель «Великий воин Албании Скандербек»

Зарубежные фильмы:

А.Вайда.	«Дантон»
Б.Фосс.	«Кабаре»
Д.Пан Косматос.	«Рэмбо»
Дж.Кэмерон	«Титаник»
Джулии Теймор	«Фрида»
Дино Ризи	«Запах женщины»
Жан-Жак Анно	«Имя Розы»
И.Бергман.	«Фанни и Александр»
И.Бергман.	«Земляничная поляна»
И.Сабо.	«Мэфисто»
К.Земан.	«Тайна острова Бэк Кап»
М.Пьяла.	«Ван Гог»
М.Форман.	«Амадеус»
Н.Бургер	«Иллюзионист»
П.Гринуэй	«Контракт рисовальщика»
П.Гринуэй	«Повар, вор, его жена и ее любовник»
П.Уэббер	«Девушка с жемчужной сережкой»

С.Спилберг.	«Индиана Джонс»
С.Спилберг.	«Близкие контакты третьей степени»
Серджо Леоне	«Однажды в Америке»
Т.Гиллиам.	«Бразилиа»
Ф.Дзефирелли.	«Ромео и Джульетта»
Ф.Феллини.	«Восемь с половиной»
Ф.Феллини.	«Амаркорд»
Фр.Ф.Коппола	«Крестный отец»
Штефан Рузовицки	«Фальшивомонетчики»
Э.Скола.	«Бал»
Эмир Кустурица	«Время цыган»

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

Электронные библиотеки:

1. ЭБС «Айбукс» - контракт № 20-10/1-К/22-18-У https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

2. ЭБС «Лань»-контракт № 80-17-У от 23.05.2017 https://e.lanbook.com/

3. ЭБС «Юрайт»-контракт №68-17-У от 23.05.2017 https://biblio-online.ru/

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств проведения занятий по дисциплинам «Изобразительное решение фильма»
и курсовых работ разных лет.

1. Столы преподавательские - 1
2. Стулья преподавательские -1
3. Столы для студентов двухместные –20
4. Стулья для студентов – 40
5. Доска аудиторная– 1

6. Шторы для затемнения-2

7. Телевизор -1

8. Устройство для воспроизведения аудиовизуальных файлов1

9. ИЗО кабинет

10. Библиотека

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ **Изобразительное решение фильма**

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

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

№ п.п.	***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:	ПКО-2
	-лекционные занятия, направленные на познание методологических основ понимания сущности искусства художника кино и художественного творчества художника кино	
	-обсуждения по темам основополагающих проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний:	ПКО-2
	- подготовка к обсуждению проблем и эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней	
	- выполнение исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики	
	- выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма	
	Этап 3: Проверка усвоения материала:	ПКО-2
	- проверка качества аргументации в понимании методологических основ понимания сущности искусства	

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

	Этап 1: 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
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка проблемных вопросов архитектуры
		- студент может обосновать применение тех или иных методов
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий
		- способность самостоятельно анализировать принципы взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма
	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
		-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

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

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

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

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

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет с оценкой

Творческие задания

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

Обсуждение

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

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

Зачет с оценкой.

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

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

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

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

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

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

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

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

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

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

-Исследование характерных особенностей, закономерностей, стилевых тенденций построения игрового пространства, присущих отечественному и зарубежному кино на разных этапах его существования

-Выявление и анализ принципов взаимодействия различных выразительных средств в процессе создания кинохудожником предметно-пространственной среды фильма

-Анализ исторического развития кинодекорационного искусства, анализ изобразительного решения фильма как части художественного образа фильма

-Исследование выразительных средств и приемов, форм изобразительной стилистики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1 История и теория профессии художника кино
Тема 2 Изобразительное решение фильма как средство создания кинематографической выразительности.
Тема 3 История развитие кинодекорационного искусства.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации.

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

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

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

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)»

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация программы специалитета: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Квалификации выпускника: Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового кино- и телефильма

Форма обучения: очная

Москва, 2022 г.

Автор – Иванченко И.И.

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, специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» с присвоением двух квалификаций: Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового кино- и телефильма с учетом рекомендаций ОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры телевидения, Протокол № от _____2022 г.
(название кафедры)

Заведующий кафедрой _____С.Л. Шумаков
(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

		Стр.
1.	Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2.	Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	4
3.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)	
4.	Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	
5.	Содержание дисциплины (модуля)	
	5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	
	5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	
6.	Практические занятия	
7.	Самостоятельная работа обучающегося	
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	
10.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	
11.	Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	
12.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	
13.	Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии	

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение иностранных языков – неотъемлемая составная часть подготовки специалистов по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» с присвоением двух квалификаций: Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового кино- и телефильма.

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

Задачи дисциплины включают:

– развитие и совершенствование когнитивных и аналитических умений с использованием ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и речи в профессиональной сфере;

– расширение кругозора и повышение общей гуманитарной и профессиональной культуры обучающихся;

– развитие личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций и ответственного добросовестного отношения к профессиональной деятельности, толерантного общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное саморазвитие;

– системное соотнесение русской и англоязычной культуры общения в рамках межличностных кросс-культурных отношений при учете нравственных, традиционных, религиозных ценностей, а также ценностей, связанных с различиями в картинах мира носителей русского и английского языков: культурные коннотации языковых единиц, формулы речевого общения, степень категоричности высказывания, фразеология, риторические приемы;

– использование средств иностранного языка для овладения профессионально значимыми элементами предметного содержания, свойственного другим дисциплинам;

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части учебного плана специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации: «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» с присвоением двух квалификаций: Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового кино- и телефильма.

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. знает информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.2. знает функциональные стилевые формы речи; УК-4.3. умеет собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. умеет эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. умеет адаптироваться к новым вызовам; УК-4.6. владеет коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. владеет системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.
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

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. знает информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.2. знает функциональные стилевые формы речи; УК-4.3. умеет собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. умеет эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. умеет адаптироваться к новым вызовам; УК-4.6. владеет коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. владеет системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.
		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

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. знает информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.2. знает функциональные стилевые формы речи; УК-4.3. умеет собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. умеет эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. умеет адаптироваться к новым вызовам; УК-4.6. владеет коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. владеет системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.
		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

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. знает информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности; УК-4.2. знает функциональные стилевые формы речи; УК-4.3. умеет собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий; УК-4.4. умеет эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках; УК-4.5. умеет адаптироваться к новым вызовам; УК-4.6. владеет коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия; УК-4.7. владеет системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.
		профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– литературную норму английского языка (орфоэпическую, орфографическую, лексическую, грамматическую и стилистическую) как системы, а также особенности его основных вариантов;

– языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: устного и письменного дискурса, подготовленной и неподготовленной речи, официальной и неофициальной речь;

– риторические приемы, используемые в презентациях и выступлениях на английском языке;

– основы культуры и традиций страны изучаемого языка или региона; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения.

Уметь:

– совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) на английском языке;

– общаться спонтанно в диалогических и полилогических ситуациях на английском языке;

– следовать социально-коммуникативным ролям в общении на английском языке;

– соблюдать речевую норму в общении на английском языке;

– использовать оригинальные англоязычные тексты как инструмент для углубления общекультурных и страноведческих знаний.

Владеть:

– основными речевыми формами высказывания: повествованием, описанием, рассуждением, монологом, диалогом;

– речевой нормой в общении на английском языке;

– дискурсивными способами выражения информации в англоязычном тексте (официально-деловом и художественном);

– различными видами чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового, аналитического);

– навыками поиска необходимой информации на английском языке, в том числе в электронных средствах информации.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Дисциплина «Иностранный язык» преподается на 1-м курсе (1-2 семестры). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (81 астрономический) часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2-м семестре.

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:		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		**64**	34	30	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		**8**	**2**	**6**	–	–	–	–	–	–
Вид промежуточной аттестации – экзамен		**36**	–	36	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:	акад. час.	**108**	**36**	**72**	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	З.е.	**3**	**1**	**2**	–	–	–	–	**–**	**–**

5. Содержание дисциплины (модуля) (Режиссеры- игровики)

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

Разделы, темы дисциплины «Иностранный язык (английский)» и виды занятий представлены в Табл. 3.

Таблица 3

№ темы	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу обучающихся (в акад. часах)			
		Контактная работа		Сам. работа	Всего
		Лекции	Практ. зан.		
I курс, 1 семестр					
	Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE	–	**16**	–	**16**
1.	I am a first-year student	–	8	–	8
2.	VGIK and its structure	–	8	–	8
	Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT	–	**18**	–	**18**
3	Production unit: team members' responsibilities	–	12	2	14
4	Description of the picture by a famous artist	–	6	–	6
	Итого за 1 семестр	–	**34**	**2**	**36**
	I курс, 2 семестр				
	Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS	–	**24**	**4**	**28**
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**	**2**	**8**
13	My favorite film director	–	6	2	8
	Форма промежуточной аттестации – экзамен				**36**
	Итого за 2 семестр		**30**	**6**	**72**
	ВСЕГО		**64**	**8**	**108**

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

Все аудиторные занятия с преподавателем по дисциплине «Иностранный язык (английский)» осуществляются в виде практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, удельный вес которых, составляет 100%.

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

Таблица 4

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, согласно п. 5.2 данной РПД
1	***Деловая (ролевая) игра*** «Интервью»	Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно	**12**

		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 игрового 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**

7. Самостоятельная работа обучающегося

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 Табл. 5.

Таблица 5

Виды самостоятельной работы и объекты контроля	**Руководство преподавателя**
Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы	Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями

8. 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.

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

9.1. 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)

9.2. 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/Silent_Movies/Actors_and Directors/

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

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

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

https://filmmakermagazine.com/tag/documentary/

https://www.idfa.nl/en/

http://opendoclab.mit.edu

https://www.documentary.org/

9.3. Сайты периодических изданий по специальности:

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

Журнал «FilmMaker” http://filmmakermagazine.com/

Журнал «MovieMaker” http://www.moviemaker.com/directing/

Журнал “Videomaker” http://www.videomaker.com/

Журнал “Variety” http://www.variety.com/

Журнал “Entertainment” http://www.ew.com/ew/

Журнал “American Cinematographer”
http://www.theasc.com/ac_magazine/digital_edition.php

Журнал “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.

10. 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)

11. 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.

12. 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.

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

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся осуществляется по базовому учебнику английского языка «English for Film, TV and Digital Media Students». Учебник написан профессорско-преподавательским коллективом кафедры русского и иностранных языков Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова на основе многолетнего опыта работы с обучающимися 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 обучающимися современными коммуникативными технологиями, знаниями, иноязычными коммуникативными умениями и навыками, необходимыми и достаточными для академического взаимодействия на иностранном языке в объёме модулей 1-3.

Обучающиеся, освоившие дисциплину «Иностранный язык (английский)», должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах требований ОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» с присвоением двух квалификаций: Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового 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 специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» с присвоением двух квалификаций: Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового кино- и телефильма.

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 _____
(подпись, Ф.И.О.)
«____»_____20___г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность
55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Квалификация
Режиссёр телевизионных программ

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
Очная

Москва
2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (степень выпускника – специалист)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В. М. Шипулина

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

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 3

1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины 3

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины 6

2.2. Содержание разделов дисциплины 6

2.2.1. . Тематический план дисциплины 6

2.2.2. Содержание дисциплины 8

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 19

4.1. Список учебной литературы 19

4.1.1. Основная литература 19

4.1.2. Дополнительная литература 19

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы 22

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 23

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 23

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» ставит целью развитие способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса; анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации; воплощать творческие замыслы, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры.

Важно научить студентов понимать феномен современного искусства, его связь с классической художественной культурой и стремление к новациям. Изучив дисциплину, познакомившись с разнообразными произведениями искусства в их синтезе, студент будет более подготовлен, способен к постановке фильма в сотрудничестве с оператором-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы

Студенты-режиссёры сформируют целостное понимание художественного процесса XX-XXI веков, в контексте которого развивалось изобразительное искусство и кинематограф. Получат системное представление об основных видах искусства в их взаимодействии: изобразительные искусства, кинематограф, фотография, архитектура, авангардные формы музыки, авангардные театральные формы, акционистское (перформативное) искусство, видеоарт и другие экранные искусства.

Акцент также сделан на выявлении изобразительных, пластических и композиционных решений в различных течениях и направлениях искусства XX-XXI веков.

Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего исторический подход в развитии искусств с анализом стилей и направлений,

носящих разнонаправленный характер.

Задачи дисциплины

- системно изучить художественные направления в изобразительных и пластических искусствах и их влияние и взаимосвязь с экранными искусствами и фотографией;

- представить кинематограф как синтетическое явление, развивающееся в контексте других искусств, под влиянием изобразительного искусства, различных его художественных направлений;

- дать студентам понимание исторического развития художественного процесса XX-XXI веков;

- раскрыть световые, композиционные и ритмические аспекты изобразительных искусств и их связи с подобными процессами в экранных искусствах;

- дать студентам методологические основания для понимания современного художественного процесса.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений (Б1.В.01). Объем дисциплины – 2 зач. ед., 72 акад. часа (54 астр.ч.). Дисциплина преподается на 4 курсе.

Дисциплина «Искусство XX-XXI вв.» формирует у студента системные знания о развитии художественного процесса, которые будут влиять на практическую деятельность в рамках профессионального цикла.

Данная дисциплина методически следует за дисциплинами по истории изобразительного искусства классического периода, а также опирается на такие предшествующие ей предметы как «Культурология», «Философия», «История зарубежного кино», «История отечественного кино», «История театра».

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4

Категория универсальных компетенций	**Код и наименование универсальной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции**
Культура личности. Культурно-историческое мышление	**ОПК-1.** Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	**ОПК-1-1.** Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. **ОПК-1-2.** Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. **ОПК-1-3**. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. **ОПК-1-4.**На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Художественный анализ	**ОПК-3.**Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	**ОПК-3-1.** Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом**.** **ОПК-3-2.** Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. **ОПК-3-3.** Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. **ОПК-3-4.** Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства**.**
Преемственность традиций культуры и искусства	**ОПК-4.** Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	**ОПК-4-1.**Критически оценивает и творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа. **ОПК-4-2.**Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед.									
Вид учебной работы	**Количество часов 72 ак. час. (54 астр. ч.)**								
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**							
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	**64**							**34**	**30**
Теоретический блок:									
Лекции	64								
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	**2**							2	
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание устного доклада									
Форма промежуточной аттестации	**6 ЗаО**								6
Всего часов	**72**							36	36

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. . Тематический план дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
				л	сем	инд	сам	
I. 1-я половина XX века. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии			4				
	2. Европейский			4				

	авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм							
	3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм			2				
	4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм			4				
	5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле			2				
	6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз			2				
	7. Дадаизм и сюрреализм			2				
	8. Искусство США			4				
	9. Искусство соцреализма периода 1932-1956			4				
II. 2-я половина XX столетия. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	10. Художественное движение КоБрА (CoBrA)			2				
	11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм			2				
	12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт			2				
	13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт			2				
	14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)			2				
	15. Искусство поп-арта (Великобритания, США)			2				
	16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)			2				
	17. Искусство			2				

	соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)							
	18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт			4				
	19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР			2				
	20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)			2				
	21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.)			4				
	22. Искусство акционизма (1960-2000-е)			2				
III. Конец XX столетия-XXI век. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства								
	23. Арт-симуляционизм			2				
	24. Постгиперреализм и новая объектность			2				
	25. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства			2				
	Итого:			**64**				

2.2.2. Содержание дисциплины

Раздел I.

1-я половина XX века.

Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные искусства

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии.

2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм.

3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм.

4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм.

5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле.

6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз.

7. Дадаизм и сюрреализм.

8. Искусство США.

9. Искусство соцреализма периода 1932-1956.

Художественные особенности картин Поля Сезанна. Сезаннизм. Особенности авангардного европейского движения. Фовизм. Цветовая специфика. Анри Матисс. Андре Дерен. Экспрессионизм кайзеровской Германии. Пластические, цветовые особенности. Василий Кандинский. Франц Марк. Группа «Синий Всадник». Август Маке. Эрнст Кирхнер. Карл Шмидт-Ротлуф. Эрих Хеккель.

Художественная специфика кубизма, симультанное совмещение многосторонних аспектов художественного объекта. Острота кубистической линии, ее надломленность. Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис и др. Концептуальное значение кубизма для современного искусства.

Футуризм как выражение апологии индустриального общества, машин, динамических систем. Формирование симультанного образа движения. Кинематографичность футуризма, связь с хронофотографией Этьена-Жюля Марея, Эдварда Мейбриджа. Изобразительное искусство Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Кара, Фортунатто Деперо, Джино Северини. Монифест Томаззо Филиппо Маринетти. Антонио Сант'Элиа. «Манифест архитектуры футуризма».

Неопластицизм и группа «Де Стиль». Духовная основа творчества (ритмы самого бытия) и выход искусства в пространство общественной жизни. Художники Пит Мондриан, Барт ван дер Лек, Жорж Вантонгерло; Тео ван Дусбург. Конкретное искусство (связь с конструктивизмом).

Явление русского авангарда. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм. Специфика художественных групп, их отличие. Связь с европейским

авангардом.Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, ИльяМашков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк.

Супрематизм и конструктивизм. Космополитические тенденции и национальная парадигма. Казимир Малевич, Николай Суетин, Илья Чашник, Эль Лисицкий; Владимир Татлин, Александр Родченко и др. Выставочная деятельность, художественные группы, стилистические особенности. Живопись, контререльефы, фотоискусство. Примеры из архитектуры. Влияние изобраительного искусства конструктивизма на кинематограф.

Искусство Веймарской республики (1919-1933). Экспрессионизм в изобразительном искусстве, архитектуре, кинематографе, театре, литературе, музыке. «Экспрессионистическое десятилетие» в литературе. Антология «Сумерки человечества» (издатель Курт Пинтус). Готтфрид Бенн, Эрнст Толлер и др. Изобразительное искусство. «Синий Всадник», Франц Марк, Василий Кандинский, Пауль Клее; Карл Шмидт-Рутлуфф, Эрнст Кирхнер, Август Маке, Эмиль Нольде. Кинематограф Фридриха Вильгельма Мурнау, Фрица Ланга и др., как проявление изобразительной культуры. Архитекторы Ханс Пёлциг, Фриц Хёгер. Скульптуры Эрнста Барлаха. Музыкальный экспрессионизм «Новой венской школы». Арнольд Шёнберг и др.

Искусство «Каммершпиле» (камерная драма) в изобразительном искусстве, в театре и в кинематографе. Театр Каммершпиле. Пространственно-визуальное решение. Театр камершпиле и эпический театр Бертольда Брехта. Кинематограф каммершпиле в творчестве Карла Майера, Лупу Пика, Пауля Лени, Леопольда Йеснера, Фридриха Вильгельма Мурнау.

Искусство Веймарской республики: «Новая вещественность» (новая предметность) и два ее направления (левое и магически-реалистическое) в изобразительном искусстве, кинематографе, архитектуре, фотографии, литературе, музыке. Связь художников новой вещественности с экспрессионизмом. Изобразительное искусство. Отто Дикс, Георг Гросс, Кристиан Шад, Макс Бекман, Александр Канольдт, Карло Мензе; Альфред Дёблин в литературе; Август Зандер, Карл Блосфельдт, Альберт Ренгер-Патч

в фотографии; Бруно Таут в архитектуре. Курт Вайль и Пауль Хиндемит в музыке. Принципы новой вещественности в кинематографе («уличный фильм»). Георг Вильгель Пабст и Лулу Пик и др. Связь новой вещественности с конструктивизмом и Баухаузом.

Явление Баухауза как учебного учреждения, художественной среды и архитектурного пространства. Первый веймарский Баухауз и второй Баухауз в Дессау. Архитектор Вальтер Гропиус. Комплекс учебных корпусов и жилых домов Баухауза в Дессау. Структура и учебно-методическая специфика. Преподаватели и ученики Баухауза. Педагогические подходы (художественно-педагогическии штудии) Пауля Клее, Василия Кандинского, Ласло Мохой-Надь и др. Стиль Баухауза в архитектуре, фотографии и др. искусствах. Прикладное искусство и искусство неутилитарное в контексте концепции Баухауза. Влияние Баухауза на изобразительное искусство.

Дадаизм. Истоки дадаизма. Фумизм Альфонса Алле. Творчество Марселя Дюшана, Тристиана Тцара, Макса Эрнста. Редимейд Дюшана. Особенности изобразительного искусства дадаизма в общем контектсе дадаистических практик. Коллажное искусство. Дадаистские артистические жесты.Дадаизм и кинематограф.

Сюрреализм. Сюрреализм как художественное направление, работающее со сферой бессознательного. Сюрреализм в изобразительном искусстве, кинематографе, литературе, театре, фотографии, музыке. Сюрреализм и фотообразы. Образы сверхреальности. Обращение к опыту аутсайдеров, арт-брют. Реальность как репрезентация. Принципы мимикрии, остановки движения, смещения контекста, знаки желания в реальности. Художественные приемы и инструментарии сюрреализма: от автоматического письма до фьюмажа и брюляжа и др. Анри Бретон, Луи Арагон, Филипп Супо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жан Кокто, Ман Рэй, Луис Бунюэль и др. Аспекты сюрреализма в музыке. Брюитизм и алеаторика. «Конкретная музыка» Пьера Шеффера и др. Скульптуры Альберто Джакометти.

Искусство Соединенных Штатов Америки. Истоки Американского

искусства в XIXвеке. Живопись Школы реки Гудзон, американские люминисты, тоналисты и импрессионисты. Уинслоу Хомер. Томас Икинс. Альфред Стиглиц и «Арсенальная выставка» 1913 г. Живописная школа «Мусорных ведер» («Восьмерка»).Критический реализм в фотографии. Льюис Хайн, Джекоб Риис; Доротея Ланг. Альфред Стиглиц и фотоискусство. Фотографический пиктореализм. Группа «Photo-Secession». Пол Стренд и Эдвард Стейхен. Прямая фотография группы f/64. Эдвард Вестон и Энсел Адамс. Фотографии Виджи. Прецизионизм. Джорджиа О'Кифф, Чарльз Демут, Чарльз Шелер. Эдвард Хоппер. Ассамбляжи Джозефа Корнелла. Архитектура США 1900-1941.

Искусство соцреализма. Радачи соцреализма. Народность, идейность, конкретность. Изобразительное искусство, кинематограа, архитектура, отдельные примеры из литературы периода 1932-1956-х и периода 1956-1989-х гг., Критика исторического авангарда начала XX века. Ассоциация художников революционной России, АХР(Р). Исаак Бродский, Митрофан Греков, Константин Юон, Петр Кончаловский и др. Общество станковистов, ОСТ. Александр Дейнека, Александр Лабас, Петр Вильямс и др. в скульптуре - Евгений Вучечич, Вера Мухина и др., в архитектуре - Алексей Щусев, Каро Алабян, Иван Жолтовский и др. Советский монументальный классицизм. Сталинский ампир в архитектуре. «Сталинские высотки». Образ труда, спорта, образы Ленина и Сталина в кинематографе и изобразительном искусстве. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Кинематограф социалистического реализма. Знаковые фильмы: «Член правительства», «Коммунист», «Председатель» и др. Лениниана и сталиниана в кино.

Раздел II.

2-я половина XX столетия

Изобразительные, пластические, аудиальные,экранные искусства

10. Художественное движение КоБрА (CoBrA)
11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный

экспрессионизм.

12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт.

13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт.

14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони).

15. Искусство поп-арта (Великобритания, США).

16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США).

17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая восточногерманский соцреализм.)

18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт.

19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР.

20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты).

21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.).

22. Искусство акционизма (1960-2000-е).

Художественное движение КоБрА (CoBrA). С конца 1940 по начало 1950-х. Возвращение идеи авангарда как неоавангарда. Абстрактно-фигуративное искусство; сближение с сюрреализмом, экспрессионизмом и арт брютом. Обращение к первобытному, народному искусство, феномен диспропорции. Художники Карел Аппель, Пьер Алешински, Рауль Убак, Жан-Мишель Атлан, Карл Отто Гётц, Асгер Йорн и др.

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм. Феномен абстракционизма в западноевропейском искусстве послевоенного периода 1950-1960-х гг. и его отражение в киноискусстве.Негеометрическая абстракция пятна. Ташизм, информель. Жорж Матье, Вольс, Жан Фотрие, Пьер Сулаж, Ханс Хартунг, Николя де Сталь и др. Жестуальная абстракция,

живопись действия. Абстрактный экспрессионизм (нью-йоркская школа). Дриппинг. Аршил Горки, Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг, Франц Клайн, Сэм Фрэнсис, Клиффорд Стилл и др.

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт.Специфика геометрической абстракции. Линеизм. Повторение. Решетка. Фразизм. Геометрическая абстракция авангарда первой половины XX века и геометрическая абстракция второй половины XX столетия.

Живопись жестких контуров (hardedgepaiting). Кеннет Ноланд, Джон Маклафлин, Фрэнк Стелла, Хелен Лундеберг и др. Постживописная абстракция (post-painterly abstraction). Барнет Ньюман, Джек Буш, Джене Давис, Ал Хилд и др. Нео-гео и Питер Хелли. Отражение постживописной абстракции в экранных искусствах.

Минимализм. Минимал-арт. Минимальные структуры, квадраты, кубы. Семантизация структур. Решетки и сетки Сола Левитта, Агнесс Мартин, Роберта Раймена. Инсталляционные скульптуры Дональда Джадда, Карла Андре, Яна Шонхофена. Линейная и цветовая среда Даниэля Бюрена. Флуоресцентные инсталляции Дэна Флавина. Скульптуры и кинoработы Ричарда Серра. Минимализм в музыке. Стивен Райх, Терри Райли, Филип Гласс, Джонатан Крамер. «4’33’’» Джона Кейджа

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт. Работа с использованными материалами. Арте повера в киноискусстве (бывшая в употреблении кинопленка как материал для другого фильма). Природный редимейд. Индустриальные и природные материалы. Сходство и отличие от минимал-арта. Художественная деятельность арте повера 1960-1970-х гг. Микеланджело Пистолетто. Джузеппе Пеноне, Антони Тапиес. Лэнд-арт Альберто Бурри. Роберт Смитсон. Ричард Лонг. Уолтер де Мария. «Подготовленное фортепьяно» Джона Кейджа. Искусство Пьеро Мандзони. Переход к концептуализму.

Концептуализм. Художественная специфика концептуального искусства

Европы и США. Развитие рейдимейдов. Генри Флинт и термин «концептуальное искусство» (conceptualart). Сол Левитт как концептуалист: теоретические рассуждения о концептуальном искусстве. Ив Кляйн. Пьеро Мандзони. Джозеф Кошут. Арт-группа «Искусство и язык». Проблема объекта, изображения, языка и определения. Концептуальная проблема киноизображения и языка (речи, титров, интертитров и др.) в фильмах Жана-Люка Годара. Концептуалисты Алигьеро Боэтти, Ханс Хааке, Бернд и Хилла Бехер и др. «Круг концептуализма»: минимал-арт, средовое искусство (энвайронмент), концептуал-арт, процессуальное искусство.

Искусство поп-арта (Великобритания, США). Феномен поп-арта и поп-культуры. Связь с социальным и экономическим состоянием Великобритании и США. Стереотипизированность и тиражируемость. Явление телевидения, активизация экранной продукции. Великобритания. Специфические отличия между поп-артом в Великобритании и США. Эдуардо Паолоцци, Ричард Гамильтон, Патрик Колфилд, Питер Блейк, Дэвид Хокни. Поп-арт в США. Роберт Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Джаспер Джонс, Эд Рушей, Джеймс Розенквист, Том Вессельман, Энди Уорхол.

Искусство неоэкспрессионизма (Германия, Италия, Великобритания, США). Истоки неоэкспресисонизма в кайзеровском и веймарском экспрессионизме. Немецкий неоэкспрессионизм. «Новые дикие». Георг Базелиц, Ансельм Кифер, А.Р.Пенк, Йорг Иммендорф, Мартин Киппенбергер. Итальянская школа неоэкспрессионизма (трансавангарда). Франческо Клементе, Энцо Кукки, Сандро Киа. Неоэкспрессинизм в США. Жан-Мишель Баския, Джулиан Шнабель. Лондонская школа неоэкспрессионизма. Франк Ауэрбах, Леон Коссов, Фрэнсис Бэкон.

Искусство соцреализма 1956-1989. Восточногерманский соцреализм. Суровый стиль. Георгий Нисский, Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир Салахов. Ренессансная стратегия Дмитрия Жилинского. Искусство «социалистического реализма» в Германской демократической республике. Живописцы Вернер Тюбке, Бернхард Хайзиг, Вилле Зитте и др., архитектор

Ганс Хопп, скульптор Виланд Фёрстер и др.

Неофициальное искусство СССР. Советский андеграунд. Второй русский авангард. Владимир Вайсберг. Владимир Яковлев и Анатолий Зверев. Лианозовская школа: Оскар Рабин, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова. Группа «Новая реальность»: Элий Белютин, Владислав Зубарев. Скульптуры Эрнста Неизвестного и Вадима Сидура. Московский концептуализм и соц-арт. Эдуард Гороховский, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Буатов; Виталий Комар и Алексадр Меламид, Александр Косолапов, Борис Орлов, Дмитрий Врубель. Фотоискусство Бориса Михайлова.

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР. Истоки гиперреализма (фотореалимза). Натурализм в живописи и литературе XIX-начала XX века. Фотографическая эстетика XX века. Специфические приемы гиперреализма (фотореализма). Роберт Бекутел, Джон де Андреа, Скотт Прайор, Хило Чен, Гай Джонсон, Скотт Прайор, Ричард Эстес, Бернардо Торрес, Герхард Рихтер, Готфрид Хельнвайн. Советский гиперреализм (фотореализм). Семен Файбисович, Сергей Базилев, Георгий Кичигин, Сергей Шерстюк и др.

Искусство «Новых реалистов» (афишисты (деколлажисты) и ассабляжисты и др.). Феномен «Новых реалистов» в мировом искусстве. Реактуализация редимейда и деконструкция коллажной техники. Движение реальности в пространство искусства. Отличие от арте повера. Афишисты (деколлажисты). Франсуа Дюфрен, Реймондс Хайнс, Миммо Ротелла, Жак Виллегле. Ассобляжисты. Примеры ассабляжей в предшествующих стилевых направлениях. Арман, Жерар Дюшамп, Даниэль Споэрри. Ассамбляжи и др. Ники де Сен-Фаль (живопись выстрела). Спрессованные машины и др. Сезара, упакованные реди-мейды Христо (не лэндартовские).

Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.). Творчество японской арт-группы Гутай (конкретность). Стилевые особенности. Живопись действия. Телесность. Истоки акционизма. Феномен арт-группы Флюксус. Космополитический характер Флюксуса.

Демонстрационность, повторяемость, замедленность, статуарность флюксус-события. Йоко Оно. Георг Брехт. Джорж Манчюнас. Генри Флинт. Выходцы из Фюксуса и стоящие особняком – Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк. Творчество Йозефа Байса. Индивидуализировання мифология. Первоматериалы: войлоко, жир, мед. Тотемное животное: заяц. Неакционистское и акционистское в творчестве Бойса. Социально-политические аспекты в произведениях Бойса.Погруженность в агрокультурную архаическую среду; образ природы. Нам Джун Пай. Технокартизм. Рефлексия относительно видеоизображения, ТВ-сигнала. Видеоскульптуры. Инсталляции из мониторов. Абстрагирование ТВ-изображения.

Искусство акционизма (1960-2000-е). Арт-практики. Акционизм. Перформанс. Хеппенинг. Жестуальное искусство; живопись действия. Истоки, внутривидовые различия. Связь с процессуальным, средовым искусством, минимал-артом, живописью действия, арте повера и концептуализмом. Венский акционизм. Радикализм, динамизм, нонконформизм, деструктивность, телесность. Петер Вайбель. Гюнтер Брус. Отто Мюль. Арнуф Райнер. Рудольф Шварцкоглер. Связь с венским акционизмом творчества Гофрида Хельнвайна. Перформансы Вито Аконччи, Марины Абрамович и Улая (1970-1980-х гг.), Криса Бурдена. Российский акционизм. Проблема кино- и видеофиксации акционизма. Вопросы визуализации.

Раздел III.

Конец XX столетия-XXI век

Изобразительные, пластические, аудиальные,экранные искусства

23. Арт-симуляционизм.

24. Постгиперреализм и новая объектность.

25. Расширенное кинои видеоарт. Тенденции современного киноискусства.

Арт-симуляционизм. Китч. Между китчем, постмодернизмом и фотореализмом. Глянец, стерильность, эффектность, зрелищность. Джеф Кунс. Дэмьен Херст. Хаим Стейнбах. Эншли Биккертон. Ян Фабр. Российские художники – Виноградов-Дубосарский и арт-группа АЕС+Ф.

Постгиперреализм. Скульптурность. Размерность и стилистика постгиперреализма в сравнении с гиперреализмом и поп-артом. Маленький человек и человек-обыватель. Событийность и банальность. Маурисио Каталлан. Стефан Балкенхол. Чарльз Рей. Джонатан Борофски. Антропные скульптуры в пространстве музеев и галерей и вне конвенционального артпространства.Новая объектность. Предметная инсталляция 1980-2018 гг. Историческое, коллективное и биографическое прошлое, память и образы человеческого у Кристиана Болтански. Проблематика травмы в инсталляциях 1980-2000 гг. Луиз Буржуа. Монументализм, экспрессия и цветовая аура в произведениях Аниша Капура. Деконструкция в работах Валери Хегарти. Множественность, космополитизм и национальное в творчестве Ай Вэйвэя. Микромиры и микрообъекты, образы Гойи и Босха в творчестве Джейка и Диноса Чапменов. Линейность, паутина, ключи и воспоминания у Чихару Шиота. «Гарриет и Ягуар»: самолеты-истребители Фионы Баннер. Экологическое, природное в инсталляциях М.Кима и др. Инсталляции в музейном, галерейном пространстве и инсталляции вне конвенциональных зон. Архитектура 1980-2016 гг., ее связь с инсталляциями и новый минимализм в архитектуре. Архитектура как коммуникация. Геометрические и негеометрические формы. Скульптурность. Технократичность (дигитальность, новые материалы) архитектуры и экологически-природные аспекты. Рэм Колхас. Заха Хадид. Эрик Моос. Эдуарду Соуту де Моруа. Сигэру Бан и др.

Дигитальные видеоарт и видоинсталляция. Связь с аналоговыми произведениями видеоарта. Отличие и сходство. Бил Виола. Марисса Виани Серрано, Аурелия Михай. AES + F, Кристоф Меерс, Мартин Блунделл,

Ранбира Калека. Виктор Алимпиев. Петер Кампус периода 1990-2000-х гг. Полиэкранность. Повторяемость (видео-фразизм). Архитепические образы. Мультимедиа-арт как сочетание различных художественных медиа в одном произведении видеоинсталляций, вещных инсталляций, живописных работ, скульптур, перворманса, музыки.

Выход киноискусства за пределы классической кинорепрезентации. «Расширенное кино»: вертикальные, горизонтальные расширения, полиэкранность. Збигнев Рыбчинский. Питер Гринуэй. Мэтью Барни. Филипп Паррено, Филипп Гранрийе и др. Влияние на кинематограф современного искусства, включая дигитальный видеоарт и дигитальную видеоинсталляцию. Ларс фон Триер, Дерек Джармен, Питер Гринуэй и др. Технократическое направление (в том числе с привлечением интерактивного и виртуального дискурсов) и киноискусство простой формы – новый сентиментализм, новая искренность.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Список учебной литературы

4.1.1. Основная литература

Маньковская Н., Бычков В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., ВГИК, 2011. (Учебное пособие.)

Новые аудиовизуальные технологии (под ред. К.Разлогова). Москва, 2005. (Учебное пособие.)

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009. (Учебное пособие.)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», «Айбукс».

4.1.2. Дополнительная литература

Андреева Е. Фотография и объект // Вопросы искусствознания. - 1997, Вып. XI.

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.

Базен А. Что такое кино? М., 1972.

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

Бычков В., Маньковская Н., Иванов В. Триалог: Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.

Бычков В.В. Эстетика. М., 2009. (Учебник.)

Дёготь Е., Захаров В. Московский концептуализм. М., 2005.

Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.

Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.

Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.

Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.

История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.

История отечественного кино. М., 2005.

Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.

Кривцун О. Творческое сознание художника. М., 2008.

Кулешов Л. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.

Лотман Ю. Об искусстве. СПб, 1998.

Маклюэн М. Понимание медиа. М./Жуковский, 2003.

Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.-СПб, 2016.

Маньковская Н. Хронотипологические этапы развития неклассического эстетического сознания // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. М., 2005.

Маринетти. Футуризм. М., 1914.

Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.

Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.

Ромм М. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.

Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб, 2001.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.

Сонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.

Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.

Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.

Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.

Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.

Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.

Энциклопедия модернизма. М., 2002.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

Юрген Ёдике. История современной архитектуры. Синтез формы, функции и конструкции. М., 1972.

Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

Якимович А. Восстановление модернизма. Живопись 1940-1960-х гг. на Западе и в России. М. 2001.

Якимович А. Реализмы двадцатого века. Магический и метафизический реализм. Идеалогический реализм. Сюрреализм. М., 2001.

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

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Интернет-архив произведений живописи и фотографии от классических до современных: http://artchive.com

Интернет-архив видеоарта: http://www.ubu.com

Коллекция галереи Tate в высоком разрешении (70 тыс. произведений): http://www.tate.org.uk/art/

Сайт SolomonR. GuggenheimMuseum – 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/publications/from-the-archives

Коллекция The Metropolitan Museum of Art, New York в открытом доступе – 422 каталога выставок: http://www.metmuseum.org/research/metpublications/ Также доступны для использований 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: http://www.metmuseum.org/collection

Электронный журнал «Художественная культура»: http://sias.ru/magazine/

Электронный журнал «Вопросы театра»:

http://sias.ru/publications/magazines/voprosyteatra/

Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru

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

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

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника и большой экран для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео- аудио- материалов с использованием слайд-презентаций.

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows.
2. Microsoft PowerPoint.

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В ходе преподавания дисциплины должно использоваться компьютерное и мультимедийное оборудование (с поддержкой интернет-соединения по Wi-Fi). Телевизор с компьютерным системным блоком и/или ноутбук со всей необходимой коммуникацией.

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСКУССТВО РЕЧИ»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

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.

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

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

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

Задачами дисциплины являются:

– развитие природных речевых возможностей обучающихся;

– обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной стилевой природой;

– воспитание орфоэпической и дикционной культуры будущих режиссеров;

– воспитание навыков самостоятельной работы, стремление к авторскому решению творческих задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство речи» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (специализация программы специалитета – Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-6 семестрах.

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

Методическая база предмета – учение К.С. Станиславского

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 академических (378 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1-5 семестр) экзамен (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 обучающихся с преподавателем:		**124**	43	38	43	30	34	30	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		**-**	–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции		**-**	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия		192	34	30	34	30	34	30	–	–
Индивидуальные занятия		26	9	8	9	0	0	0	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		**220**	23	64	59	36	32	6	–	–
Выполнение творческого задания		**-**	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен		**66**	6	6	6	6	6	36	–	–
ИТОГО:	акад.час.	**504**	–	–	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	**14**	2	3	3	2	2	2	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Семестр		**Виды учебных занятий, час.**	**Практ. Занятия**	**Инд. зан.**	**СМР**	**Всего**
		Темы занятия				
1	Тема 1.	Вводная беседа.	2		1	3
	Тема 2.	Техника речи. Дикция.	8	2	4	14
	Тема 3.	Техника речи. Дыхание. Голос.	8	2	4	14
	Тема 4.	Культура речи. Орфоэпия.	8	2	4	14
	Тема 5	Монолог	8	3	10	21
		1 семестр	***34***	***9***	***23***	***66***
2	Тема 6.	Современное литературное произношение.	2		4	6
	Тема 7.	Логика речи. Логическая пауза.	4	1	6	11
	Тема 8.	Перспектива. Логическое ударение.	4	1	6	11
	Тема 9.	Процесс работы над прозаическим отрывком.	4	1	8	13

	Тема 10.	Выразительная природа стиха.	2	1	8	11
	Тема 11.	Особенности исполнения классического стиха.	2	1	8	11
	Тема 12.	Современная поэзия.	4	1	4	9
	Тема 13.	ТВ-программа	8	2	20	30
		2 семестр	***30***	***8***	***64***	**102**
3	Тема 14.	Ораторское искусство	10	2	15	27
	Тема 15.	Анализ отрывка художественной прозы.	6	1	10	17
	Тема 16.	Присвоение авторского текста.	6	2	10	18
	Тема 17.	Создание характеров в рамках рассказа.	6	2	12	20
	Тема 18.	Передача авторского стиля.	6	2	12	20
		3 семестр	***34***	***9***	***59***	***102***
4	Тема 19.	Особенности работы с публицистическим материалом.	8		10	18
	Тема 20.	Художественная публицистика	6		9	15
	Тема 21.	научная публицистика	6		9	15
	Тема22.	Роль публицистики в современном ТВ.	10		8	18
		4 семестр	***30***		***36***	***66***
5	Тема 23.	Работа над за кадровым текстом.	*22*		*22*	*44*
	23.1	авторский текст	4		4	8
	23.2	внутренний монолог героя	4		4	8
	23.3	дикторский текст	4		4	8
	23.4	поэтический текст	4		4	8
	Тема 24	Написание закадрового текста	6		6	12
	Тема 25.	Особенности работы с дикторским текстом.	12		10	22
		5 семестр	***34***	***0***	***32***	***66***
6	Тема 26.	Работа с актером над озвучиванием фильма	*28*		*6*	*34*
	26.1	выбор материала	4		2	*6*
	26.2	написание закадрового текста	12		2	*14*
	26.3	Совмещение текста со сценарием фильма	12		2	*14*
	Тема 27.	Итоговая работа	2			*2*
		6 семестр	***30***		***6***	***36***
		Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен				66
	Итого за	Итого за 1-6-й семестры	**192**	**26**	**220**	**504**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводная беседа.

Во вводной беседе освещаются следующие вопросы:

- язык и его место в жизни общества;

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

Тема 2. Техника речи. Дикция.

Задача занятий по технике речи – свобода в подаче слова.

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

Тема 3. Техника речи. Дыхание. Голос.

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

Тема 4. Культура речи. Орфоэпия.

Орфоэпические нормы современного русского языка. Законы и правила произношения.

Говоры и акценты.

Тема 5. Монолог

Формы построения монолога. Создание монолога. Разбор монолога по критериям: Кто это говорит?, Кому говорит? О чем говорит? Как относится к тому , что говорит? Зачем говорит? Проявление индивидуальности в монологе.

Тема 6. Современное литературное произношение.

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

Тема 7. Логика речи. Логическая пауза.

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

Тема 8. Перспектива Логическое ударение. Логический разбор текста

Правила расстановки логических ударений. Перспектива фразы, отрывки.

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

Тема 9. Процесс работы над прозаическим отрывком.

Определение сверхзадачи отрывка, главной мысли, последовательности событий.

Логический разбор. Работа воображения. «Кинолента» видений.

Тема 10. Выразительная природа стиха.

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

Тема 11. Особенности исполнения классического стиха.

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

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

Тема 12. Особенности современная поэзия

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

Занятие сопровождается прослушиванием стихов Маяковского.

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

Занятие сопровождается прослушиванием стихов Бродского, Перевра.

Тема 13. ТВ-Программа

Задание «ТВ- программа»: Выбор формата телевизионной программы: телешоу, дебаты, новости, репортаж. Написание текста. Методы и средства постановки «ТВ-программы».

Тема 14. Ораторское искусство

Подача материала – питчинги, дискуссии, презентации, мастер-классы и т.д. Законы восприятия речи. Эффективная коммуникация и алгоритм грамотной аргументации. Как преодолеть страх публичного выступления. Техника

преодоления «страха». Умение реагировать на каверзные вопросы и манипуляции. Освоение инструментов для создания эффективной презентации.

Тема 15. Работа над художественной прооой.

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

Тема 16. «Присвоение» авторского текста.

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

Тема 17. Создание характеров в рамках рассказа.

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

Тема 18. Передача авторского стиля.

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

Тема 19. Особенности работы с публицистическим материалом.

Разнообразие публицистического материала: публичные выступления, очерки, статьи, выступления политических и общественных деятелей, письма, воспоминания и т.д.

Тема 20. Художественная публицистика

Особенности и различия между художественной публицистикой и художественной прозой.

Тема 21. Научная публицистика

Что означает термин – научная публицистика. Научная публицистика освещает совокупность проблем науки и ее связь с общественной практикой. Что такое научпоп?

Описание сложных вещей в простой и доступной форме –способ расширения кругозора за минимальное время.

Тема 22. Роль публицистики в современном ТВ

Журналистика нового времени – журналистика факта. Ее функциональность и назначение: экономические, культурные, национальные, моральные и т.д.

Тема 23. Работа над закадровым текстом.

Виды закадровой речи: авторский текст, внутренний монолог героя, дикторский текст **,** поэтический текст и т.д.

Основные задачи закадрового текста и его возможности:

- дополнять изображение необходимыми новыми сведениями;
- пояснять и комментировать изображение;
- передавать оценку автора, отношение к тому, что происходит в кадре;
- передавать внутренний монолог героя;
- способность сконцентрировать внимание зрителей на важных моментах.

Тема 24. Написание закадрового текста.

Самостоятельное написание закадрового текста. Редактирование, выявление основной мысли, понимание идеи, определение сверхзадачи и визуальное решение закадрового текста к фильму.

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 25. Особенности работы с дикторским текстом

Основные задачи закадрового текста:

1. Закадровый текст может дополнять изображение необходимыми новыми сведениями.
2. Закадровый текст может пояснять и комментировать изображение.
3. Закадровый текст может точно передавать оценку автора, то есть его отношение к тому, что происходит в кадре.
4. Закадровый текст может передавать внутренний монолог героя.
5. Закадровый текст способен сконцентрировать внимание зрителей на важных моментах.

Тема 26. Работа с актером над озвучиванием фильма.

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.

Кроме того режиссер должен уметь:

-выбирать актера;

- делать режиссерский разбор материала и точно ставить перед актером задачу:

- добиться от актера грамотного логического и орфоэпического разбора;

- «разогреть» актера перед работой у микрофона, используя упражнения по технике речи;

- «быть в диалоге» со своим актером, умение его чувствовать, слышать и направлять;

- умение режиссера точно формулировать свои замечания и пожелания.

Тема 27. Итоговая работа.

Итогом работы в заключительном семестре является учебный фильм от 3 до 10 минут, в котором все – от идеи и до реализации творческого замысла – принадлежит студенту-режиссеру.

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. На занятиях подготавливают для работы в студии с актером, закадровыми текстами

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.

Изучение основных законов восприятия нашей речи, помогут научиться избавляться от страха публичного выступления, умение говорить вободно и убедительно. Приобретение опыта работы над публицистикой дает возможность студенту-режиссеру учиться действенной, целенаправленной речи, грамотно расставлять смысловые акценты и логические паузы.

Понимание закадрового текста в кино режиссера телевидения учит к осознанному и бережному отношению к звучащему слову в кадре.

Умение работать в тесном контакте с предварительно выбранным актером, залог успешного приобретения навыков и самостоятельной работы в дальнейшем.

Специфика обучения студентов на кафедре режиссуры телевидения дает возможность подготовить и воспитать универсальных специалистов, которые смогут снимать игровое и документальное кино; телевизионные программы и рекламу, делать многокамерную съемку, ставить спектакли и работать в студии звукозаписи.

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. Промптовой*, 3-е изд.) М., 2002.
4. Теория и практика сценической речи. СПб, 2005.

Электронные библиотеки:

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

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Музыкальный центр.

12. Методические рекомендации

1.Методические рекомендации для преподавателей.

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

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

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

Работа над техникой, орфоэпией, логикой речи.

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

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

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

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

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

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

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

Работа над текстом.

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

Первый этап в работе над отрывком – определение главной мысли, а также последовательности в изложении событий и фактов. После этого студенты переходят к самостоятельному логическому разбору. Второй этап –

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

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

Работа над стихотворным текстом.

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

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

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

Практическую работу над стихотворной речью предваряют занятия по теории стиха.

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

В этом семестре осваивается умение отыскивать ключ к пониманию и раскрытию смысла стихотворений, исполнение лирических произведений,

которые требуют соединения точного донесения авторской мысли с ритмом и музыкой стиха.

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

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

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

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

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

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

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

Работа над художественной прозой.

Студенты-режиссеры мастерских 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.

3 семестр – работа над художественной прозой.

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

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

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.	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 **Зачет с оценкой, экзамен**

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

– творческое задание

– зачет с оценкой

– 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.

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 отсутствуещего 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 **«Искусство речи»**

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

специализация программы специалитета **Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм**

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.

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»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

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 «1» августа 2017 г.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

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 8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 10
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 10
Приложение 1. 12
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 12

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История зарубежного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

История зарубежного кино включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежного кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами режиссёрского факультета на 2 курсе (3 и 4 семестры). Дисциплина «История зарубежного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Осуществление программы дисциплины «Истории зарубежного кино» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализации Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час. 1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	**Количество часов**		
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
		3	**4**
Работа с преподавателем (контактные часы):	**124**	**68**	**56**
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28

Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	**20**	**4**	**16**
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	**Э 36**		Э 36
Всего часов	**180**	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	12	6	6		
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	16	6	6		4
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	16	8	8		
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	18	8	8		2
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	18	8	8		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	14	6	6		2
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	18	8	8		2
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	16	4	4		8
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 Х1Х века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).
Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	При рассмотрении данного периода в истории зарубежного кино выделяются следующие положения: Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	(1929-1945 гг). Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и . д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран

	Восточной Европы в период Перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Особенности возникновения и формирования культуры этого региона.
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.
Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Далее – обзор по странам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского.М. 2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отсчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. “Terra Incognita”: Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. http://www.kinozapiski.ru/
2. http://kinoart.ru/
3. http://seance.ru/
4. http://www.screenrussian.ru
5. http://www.kinobusiness.com/

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)

4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор,Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д^Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк,1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг,1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини,1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика,1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини,1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини,1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони,1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо,1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
34. «Расемон» (А.Куросава,1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль,1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс,1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлёндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)

56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.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 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:
- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;

- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотровые залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.
Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.
Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
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-1, ОПК-3, ОПК-4
	Этап 2: 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
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: 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
	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 заданий по самостоятельной работе
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 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 - **Экзамен**

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ОПК-3,	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы
В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, анализа фильмов, докладов и рефератов.
Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение
В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен
Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками ***«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».***
Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала
Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

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

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

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

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.

5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. 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.
16. Итальянский неореализм и его роль в развитии мирового кино.
17. Историзм творчества Лукино Висконти.
18. Эстетическое своеобразие фильмов Федерико Феллини.
19. Кинематограф Микеланджело Антониони.
20. «Новая волна» во французском кино.
21. Теория и практика группы «Новое американское кино». «Новый Голливуд».
22. Робер Брессон, своеобразие его режиссерской концепции.
23. «Холодная война» и кризис Голливуда.
24. Английское кино 50х-60х гг. Движение «рассерженных».
25. Ч.Чаплин – персонаж и его автор.
26. Кинематограф по Хичкоку.
27. Творческие открытия Эриха фон Штрогейма и Джозефа фон Штернберга.
28. Орсон Уэллс и его роль в развитии кино.
29. Основные тенденции современного мирового кино.
30. Завороженный, 1945, реж. Альфред Хичкок
31. Похитители велосипедов, 1948, реж. Витторио де Сика.
32. Третий человек, 1949, реж. Кэрол Рид.
33. Сансет – бульвар, 1950, реж. Билли Уайлдер.
34. Расемон, 1950, реж. Акира Куросава
35. Земляничная поляна, 1957, реж. Ингмар Бергман.
36. Виридиана, 1961, реж. Луис Бунюэль
37. 12 разгневанных мужчин, 1957, реж. Сидней Люмет.
38. На последнем дыхании, 1959, реж. Жан Люк Годар.
39. 400 ударов, 1959, реж. Франсуа Трюффо.
40. Рокко и его братья, 1960, реж. Лукино Висконти.
41. Затмение, 1962, реж. Микеланджело Антониони.
42. Дорога, 1954, реж. Федерико Феллини.
43. Рим– открытый город, 1945, реж. Роберто Росселлини.
44. 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 Кертиц, 1943)
18.«Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19.«Аталанта» (1934) – Жан Виго
20.«Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21.«Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22.«Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини,1945)
24.«Похитители велосипедов» (Де Сика,1948)
25.«Дорога» (Ф.Феллини,1954)
26.«Сладкая жизнь» (Ф.Феллини,1960)
27.«Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28.«Затмение» (М.Антониони,1961)
29.«Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30.«Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31.«400 ударов» (Ф.Трюффо,1959)
32.«На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар,1960)
33.«Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
34.«Расемон» (А.Куросава,1950)
35.«Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
36.«12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37.«Виридиана» (Бюнюэль,1961)
38.«Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
39.«Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40.«Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41.«Персона» (И.Бергман, 1966)
42.«Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43.Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44.Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45.«Кабаре» (Б.Фосс,1972)
46.«Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47.Жестяной барабан (Фолькер Шлёндорф, 1979)
48.«Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49.«Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50.«Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51.«Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52.«Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)

54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
57. «Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноэ, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История зарубежной литературы»

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм

(маст. Д.Х. Астрахана)

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 6
2.2.1. Тематический план дисциплины..... 6
2.2.2. Содержание дисциплины 6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
3.1. Список учебной литературы..... 7
3.1.1. Основная и дополнительная литература 8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы 14
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИИНЕ. 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.08), 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 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. (135 астр.) ч.**					
Вид учебной работы	**Количество часов**					
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам				
		3	4	5	6	7
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	За, заО		зач		зач	ЗаО
Всего часов	**180**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**

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	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
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

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» еомедии 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. Плавскин, М. В. Разумовская и др.: Под ред. З.И. Плавскина. — 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. Плавскина. — М.: Высшая школа, 1991.

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

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

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

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература.

ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медея» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия: «Горшок», «Клад»).
Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. // Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи «Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. - http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2
Ярхо В. Софокл. М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 395—415.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 416—439.

Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 440—471.
Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского Серебряного века. М., 2001.
Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - http://modernlib.ru/books/nazon_publiy_ovidiy/metamor..
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196—215, 296—307, 317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи «Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», «фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: «Германская мифология», «Беовульф», «Нибелунги», «Лиса». Статьи об отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.).
А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26; комм. с. 631—749.
Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. С. 16—17 (глава 9); сопроводит. статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (*Постановка проблемы*) и 502—523 (*об именах, о числах, о языке у Рабле*). (Или: М., 1990).

Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
Волкова З. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических сказаний. М., 1984.
Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики. М., 1995.
Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров // Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
Елина Н. «Новая жизнь» Данте // Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство кино. М, 1971. №7.
Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
Гилилов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. М., 1998.
Шекспир на сцене и на экране / Сборник статей. М.: ВГИК, 1970.
Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино М.: ВГИК, 1973.

Тема 1.5. Литература XVII века.

ТЕКСТЫ

Лопе де Вега. «Собака на сене»
Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».
Корнель П. «Сид».
Расин Ж. «Федра».
Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература

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

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

Тема 1.6. Литература XVIII века.

ТЕКСТЫ

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

Дополнительная литература

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

Тема 1.7. Литература XIX века.

ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».
Скотт В. «Айвенго».
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской богоматери».
Стендаль. «Красное и черное».

Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой комедии».
Диккенс Ч. «Домби и сын».
Флобер Г. «Госпожа Бовари».
Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»).
Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», «Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый друг».
Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература

Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.
Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии // Комната с гобеленами (Английская готическая проза). М., 1991.
Моруа А. Байрон. М., 1992.
Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.
Моруа А. Стендаль // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129—172.
Моруа А. Бальзак // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151—66.
Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6. С. 185—195.
Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.
Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и Флобере.)
Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.101—180.
Набоков В. Гюстав Флобер // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С.183—238.
Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.
Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа Бовари» // Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).
Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. (Стендаль, Флобер.)
Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.
Бахмутский В.Я. Эйзенштейн о Золя // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.
Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. (Статья о Золя.)
Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия: Жизнь в искусстве.)
Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.

Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.

ТЕКСТЫ

Бодлер Ш. «Цветы Зла».
Верлен П. «Романсы без слов».
Рембо А. Стихотворения 1870—73 годов (особ.: «Пьяный корабль»).
Малларме С. Стихотворения «Окна», «Лазурь», «Святая», «Лебедь».
Метерлинк М. «Слепые» (или «Непрошеная»).
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 ДИСЦИПЛИИНЕ. 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

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО»

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Автор: Алевтина Петровна Николаева-Чинарова, профессор кафедры киноведения, доктор философских наук, кандидат экономических наук, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от «01» августа 2017 г.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

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 10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 10
3.1. Список учебной литературы 10
3.1.1. Основная литература 10
3.1.2. Дополнительная литература 10
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы 12
3.3. Фильмография 12
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 13
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 14
Приложение 1. 16
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 16

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История отечественного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинематографического процесса, обобщение закономерностей становления кинематографа.

История отечественного кинематографа включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинематографического процесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кинематографа, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История отечественного кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.
Осуществление программы дисциплины «Истории отечественного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.
Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4.

Требования к уровню освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1. Знать:
- специфику кино как вида искусства;
- основные периоды истории и развития отечественного кино;
- ведущих художественно-творческих направлений в киноискусстве;
- особенностей творчества ведущих мастеров.
2. Уметь:
- самостоятельно анализировать идейно-тематический замысел фильма, особенности драматургии и изобразительного решения, звуко-музыкальной образности, актёрской игры;
- определять место произведения в современном кинопроцессе, наследование традиций, новаторские тенденции, основные особенности индивидуальной режиссерской стилистики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час. **1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам**			
Вид учебной работы	**Количество часов**		
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
		1	**2**
Работа с преподавателем (контактные часы):	**124**	**68**	**56**
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	**20**	**4**	**16**
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	**Э** **36**		**Э** **36**
Всего часов	**180**	**72**	**108**

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
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. Кинематограф1990-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 фильмы. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.
Тема 5. Кинематограф в период «малокартинья». Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 6. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм.
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. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии» (1972), обусловившее обязательный поворот к современной тематике, к развитию производственной темы. Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области 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), «Меня зовут Арлекино» (1988), «Игла» (1988), «Караул (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994). Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987), «Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990). Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986). Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995), «Время танцора» (1997). Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).
Тема 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. Тема войны в Чечне – «Время танцора» (1997) Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры. Новая русская волна (А. Звягинцев, Б. Хлебников, А. Попогребский, Н.Хомерики, В. Сигарев, Ю. Быков, С. Лобан). Спортивные драмы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М.,ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.

9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти.Триптих Сергея Параджанова.М.1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.
28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц…М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносны, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.

52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юренев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юренев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html
2. База мирового кино IMDB [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.imdb.com/
3. Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://nashekino.ru/

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)

18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергий» (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 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А.

Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:
- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотровые залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.
Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.
Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью

	работы обучающихся		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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4	
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-1, ОПК-3, ОПК-4
	Этап 2: 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
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4
3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: 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
	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 заданий по самостоятельной работе
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 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 - **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 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 не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

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

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

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

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

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

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»

5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергий»
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 Сергий»
9 Анализ фильма «Иваново детство»
10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11 Анализ фильма «Калина красная»
12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
13 Анализ фильма «Строгий юноша»
14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15 Анализ фильма «Окраина»
16 Анализ фильма «Пышка»
17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Наследие дореволюционного кинематографа.
2. Актёры дореволюционного кино.
3. Экранизации дореволюционного кино и первых лет революции.
4. Яков Протазанов и его роль в развитии отечественного киноискусства.
5. «Эффект Кулешова» и его значение для становления кино как самостоятельного искусства.
6. Разнообразие школ и направлений в киноискусстве второй половины 20-х годов.
7. Историко-революционная тема в киноискусстве 20-х годов.
8. Художественное освоение звука в кинематографе первой половины 30-х годов.
9. Мифологизация действительности в киноискусстве второй половины 30-х годов.
10. Исторические фильмы 30-х годов.
11. Творчество С. Эйзенштейна и его место в советском кино.
12. Роль Вс. Пудовкина в развитии кино как искусства.
13. А.Довженко. Жизнь в искусстве.
14. Творческая судьба ФЭКСов.
15. Место М. Ромма в кинематографе.

16. Особенности советского кино военных лет и его вклад в борьбу с фашизмом.
17. Великая Отечественная война глазами кинематографистов военных лет.
18. Киноискусство послевоенных лет.
19. Кинематограф периода оттепели.
20. Поколение кинорежиссуры в 50-60-е годы.
21. С. Бондарчук – киноактёр и кинорежиссёр.
22. Богатство стилей, направлений и творческих индивидуальностей в киноискусстве 60-х годов.
23. Кинематограф М. Хуциева.
24. Кинематограф В. Шукшина.
25. Отражение темы Великой Отечественной войны на разных этапах развития советского кино.
26. Место музыкальной кинокомедии в кинематографе нашей страны.
27. А. Тарковский и его время.
28. Творчество Н. Михалкова.
29. V съезд кинематографистов и его роль в развитии советского кино.
30. Кинематография России сегодня.
31. Творческий путь мастера
32. Анализ фильма с участием мастера
33. Анализ фильма «Александр Невский»
34. Анализ фильма «Член правительства»
35. Анализ фильма «Машенька»
36. Анализ фильма «Свинарка и пастух»
37. Анализ фильма «Битва за нашу советскую Украину»
38. Анализ фильма «Радуга»
39. Анализ фильма «Иван Грозный» 2 серии
40. Анализ фильма «Сельская учительница»
41. Анализ фильма «Солярис»
42. Анализ фильма «Летят журавли»
43. Анализ фильма «Страсти по Андрею» 2 серии
44. Анализ фильма «Земля»
45. Анализ фильма «Человек с киноаппаратом»

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергий» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)

18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ РОССИИ»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Автор – доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист)

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2022 года,

Заведующий кафедрой Андреев А. Л._____

(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н.В. Скуйбин

(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина

(Ф.И.О. подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели освоения дисциплины 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 4
4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы 5
5. Содержание дисциплины (модуля) 6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 7
6. Лабораторный практикум 15
7. Семинары 15
8. Самостоятельная работа студента 15
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 16
9.1. Основная литература 16
9.2. Дополнительная литература 16
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 17
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 17
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 18

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,
2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1 курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. (108 астр. ч.).

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

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

Обучение должно способствовать получению следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1);

Формируемые компетенции (код компетенций)	**Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций**
ОПК-1 - способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	**Знать:** основные факты и события российской истории, имена и жизненный путь главнейших ее деятелей, важнейшие исторические даты; иметь представление об основных этапах развития российского общества и Российского государства.
	Уметь: на основе исторических фактов анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе.
	Владеть: навыками самостоятельной работы с исторической литературой и источниками.

4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	**4 зач.ед. 144 акад. час. (108 астр. ч.)**			
Вид учебной работы	**Количество часов**			
	Всего по уч.плану	**В т.ч. по семестрам**		
		1	2	3
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	118	34	32	52
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	20	2	4	14
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов	20	2	4	14
Формы текущего контроля успеваемости				
Форма промежуточной аттестации	6			Зач.О 6
Всего часов	144	36	36	72

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Название разделов и тем		Общая трудоемкость (в ч.)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			
			Лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
	1 курс, 1семестр					
1	Общие вопросы курса		2			
2	Мир в Древности и раннем Средневековье		8			2
3	Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси		2			
4	Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.		4			
5	Русские земли в середине XIII — XIV в.		4			
6	Образование Российского государства		4			
7	Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)		8			
8	Россия в XVI веке		2			
	Итого за 1 семестр		**34**			**2**
	1 курс, 2 семестр					
9	Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время		2			2
10	Россия в XVII веке.		4			2
11	Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.		4			
12	Русская культура XVI–XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.		2			
13	Россия в эпоху преобразований Петра I		2			
14	Россия в середине и второй половине XVIII в.		2			
15	Всемирная история XVIII – начала XIX века		4			
16	Россия в первой половине XIX в.		4			
17	Время Великих реформ в России		4			

18	Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.		4			
	Итого за 2 семестр:		32			4
	2 курс, 3 семестр					
19	Россия в начале XX века.		4			
20	Культура Нового времени. Основные направления, достижения и результаты в развитии российской культуры XVIII – XX вв.		4			14
21	Великая российская революция и гражданская война		4			
22	СССР в 1920-е годы. НЭП		2			
23	СССР в 1930-е гг. «Сталинский социализм»		4			
24	Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР.		4			
25	Великая Отечественная война		4			
26	Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.		4			
27	СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.		4			
28	СССР в 1960-х – 1980-х гг.		4			
29	«Перестройка» и крушение СССР		2			
30	Россия 1990-х гг.		4			
31	Культура Новейшего времени		4			
32	Современная Россия и современный мир		4			
	Итого за 3 семестр:		52			14
	Зачет	6				

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала**.**

Код компетенции	Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем

ОПК - 1	Тема 1. Общие вопросы курса	§ 1. Методология исторической науки. § 2. Исторические источники и их роль в изучении истории Археология и вещественные источники. Письменные источники. § 3. Хронологические и географические рамки курса. Периодизация мировой и отечественной истории. Периодизация история России в связи с основными этапами в развитии российской государственности. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. § 4. История России и всеобщая история. Роль и место России в мировой истории. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. § 5. Значение исторического знания.
ОПК - 1	Тема 2. Мир в Древности и раннем Средневековье	§ 1. Первобытность. Появление человека. Роль археологии в изучении первобытности. Археологические источники. Археологическая периодизация. Каменный век. Неолитическая революция. Бронзовый век. Территория России в эпоху первобытности. Общественные отношения, власть, религия и культура в первобытном обществе. § 2. Древность. Особенности и пути развития древних цивилизаций. Древний Восток. Античный мир: Древняя Греция и Древний Рим. Значение античности для всемирной истории и культуры. Очаги древних цивилизаций на территории России. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевники евразийских степей. Ранний железный век на территории России. § 3. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Возникновение понятия «Средние века». Споры о начале и конце эпохи Средневековья. Раннее, зрелое и позднее Средневековье. § 4. Западная и Центральная Европа в эпоху раннего Средневековья. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Германские королевства V-VII вв. Империя Карла Великого и ее раздел. Западная Европа в IX-XI вв. Эпоха викингов. Возникновение первых славянских государств. § 5. Византийская империя. Периодизация истории Византии. Территория и население. Особенности политического и социально-экономического развития. Императорская власть. Вселенские

		соборы. Православие. Внешняя политика. Соперничество с Ираном и Арабским халифатом. Византия и славяне. § 6. Основные черты развития стран Азии и Африки в эпоху Средневековья. Земледельцы и кочевники. Великий шелковый путь. Тюркские каганаты. Хазарский каганат. Арабский халифат. Волжская Булгария. Индия. Китай. Особенности развития Африки.
ОПК - 1	Тема 3. Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси	§ 1. Восточная Европа в первом тысячелетии н.э. Славянское расселение. Этнополитическая карта Восточной Европы в первые века н.э. Дискуссии о появлении и расселении славян. Три ветви славянства. Общественное устройство раннесредневековых славян. Славянские общности Восточной Европы. § 2. Образование государства Русь Политогенез в раннесредневековой Европе. Отечественные и зарубежные источники о начале Руси. «Варяжский вопрос». Процесс формирования государства Русь во второй половине IX – X вв. Внешняя политика. § 3. Принятие Русью христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. Крещение Руси. Значение византийского наследия (право, религия, культура, искусство и др.).
ОПК - 1	Тема 4. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.	§ 1.Расцвет средневекового Запада. Устройство общества. Сословия. Понятие «феодализм». Рыцарство. Деревня и город. Ремесло и торговля. Ганза. Средиземноморская торговля. Церковь и Крестовые походы. Общее и особенное в политическом развитии стран Европы в XI-XIII вв. § 2. Русь в конце X – начале XII века Территориально-политическое устройство. Общественный строй домонгольской Руси. Право. Русская Правда. § 3. Русские земли в середине XII – первой трети XIII века. Начало политической «раздробленности». Формирование земель - самостоятельных политических образований. Особенности их политического устройства. § 4. Внешняя политика и международные связи. Отношения с Византией, миром кочевников, странами Центральной, Западной и Северной Европы.
ОПК - 1	Тема 5. Русские земли в середине XIII — XIV в.	§ 1. Монгольское нашествие и формирование Золотой Орды. Образование Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной Евразии. § 2. Судьбы русских земель после нашествия Батыя.

		Южные и западные русские земли. Северо-Восточная Русь. Новгород и Псков. Александр Невский. § 3. XIV век: «возвышение» Москвы Московское княжество при его первых правителях. Дмитрий Донской. Объединение Московского и великого Владимирского княжеств.
ОПК - 1	Тема 6. Образование Российского государства	§ 1. Основные черты развития Западной и Центральной Европы в XIV-XVвв.: общее и особенное. «Кризис XIV века». Черная смерть. Особенности развития Франции и Англии. Столетняя война. Итальянские государства: Флоренция, Венеция и Генуя. Генуэзские владения в Причерноморье. Священная Римская империя. Гуситское движение в Чехии. Польское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе с Тевтонским орденом. Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевания турок-османов и падение Византийской империи. § 2. От «земель» к «великим княжениям»: территориальный передел русских земель. Восточнославянские земли в XV столетии. Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское. Династические войны. § 3. Распад Орды. Нарастание центробежных тенденций в Орде. Возникновение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды. § 4. Формирование Российского государства Московское великое княжество в 1462 - 1480 гг. Ликвидация зависимости от Орды. Рост московских владений в 1480 - 1505 гг. Обретение символики нового единого русского государства. § 5. Общественный строй Эволюция социального строя во второй половине XIII – первой половине XIV вв. (первое столетие после монгольского нашествия). Социальные отношения второй половина XIV – XV вв.: формы землевладения, положение крестьянства, город. § 6. Русские земли в международном контексте Вопрос о роли ордынского «ига». Место Московского государства в Европе. Формирование идеи «царства».
ОПК - 1	Тема 7. Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)	§ 1. Раннее Новое время: понятие, хронологические рамки и периодизация. Понятия Новое время и раннее Новое время. Споры о границах между Средневековьем и Новым временем. Новые роли Востока и Запада. § 2. Великие географические открытия и возникновение первых колониальных империй Нового времени. Великие географические открытия: причины, ход, последствия. Конкиста и судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Расцвет африканской работорговли. Первые

		колониальные империи Нового времени: общее и особенное. § 3. Экономика и общество Европы в раннее Новое время. Серебро Америки и Революция цен. Начало формирования мирового рынка. Генезис капитализма. Общество сословий и привилегий. § 4. Реформация и контрреформация в Европе. Духовный климат Европы в конце XV – начале XVI в. «Охота на ведьм». Причины Реформации. Лютеранство и кальвинизм. Радикальная Реформация и Крестьянская война в Германии. Королевская Реформация в Англии. Религиозные войны во Франции. Контрреформация. § 5. Общее и особенное в политическом развитии Европы. Абсолютизм во Франции. Испанская монархия. Освободительное движение в Нидерландах. Век революций в Англии. Держава австрийских Габсбургов и Речь Посполитая. Международные отношения. Тридцатилетняя война. Борьба христианской Европы с наступлением османов. § 6. Культура стран Европы в раннее Новое время. Роль книгопечатания. Возрождение. Барокко. Научная революция XVII века. § 7. Страны Азии и Африки в раннее Новое время. «Пороховые империи». Османская империя. Иран. Индия: Великие Моголы и проникновение европейцев. Страны Дальнего Востока: путь к самоизоляции.
ОПК - 1	Тема 8. Россия в XVI веке	§ 1. Россия в первой трети XVI в. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). Василий III. Идейно-политическая борьба. Формирование доктрины «Москва – Третий Рим». § 2. Правление Ивана IV. Внутренняя политика. От Избранной Рады к опричнине. Правительство «Избранной рады». Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. Опричный террор. § 3. Внешняя политика Ивана IV. Включение в состав России Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Начало морской торговли с европейскими странами через гавани Белого моря. Укрепление южных рубежей. Присоединение Сибирского ханства. § 4. Социально-экономическое развитие страны в XVI в. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Формирование основ крепостного права, предпосылки этого процесса.
ОПК - 1	Тема 9. Россия	§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты.

	на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	Дискуссия о причинах Смутного времени в России. Хронология Смуты. Варианты периодизации. Ситуация в стране после Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. § 2. Приход к власти Лжедмитрия I, его свержение. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение самозванца. Обострение социально-политической борьбы. § 3. Лжедмитрий II. Кульминация Смуты. Углубление Гражданской войны. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. Восстание Ивана Болотникова. Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. Договор о передаче трона королевичу Владиславу и перспектива ограничения царской власти боярской аристократией. § 4. Подъем национально-освободительного движения. Первое и Второе ополчения. Формирование Первого ополчения и его распад. Второе ополчение. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание царем Михаила Федоровича. § 5. Завершение Смуты. Борьба с иностранной интервенцией и ее итоги. Цена первой в истории России гражданской войны.
ОПК - 1	Тема 10. Россия в XVII в	§ 1. Основные тенденции социального и политического развития России в XVII веке. Первые Романовы. Развитие торговли и ремесла. Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства. § 2. Вхождение Украины в состав Российского государства. Обострение ситуации в Речи Посполитой Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства. § 3. Освоение Сибири. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. Историческое значение этого процесса. § 4. Церковь в XVII веке. Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковный раскол.
ОПК - 1	Тема 11. Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.	§ 1. Как появилась культура? Возникновение культуры в первобытном обществе. Появление государственных образований, как условие для начала профессионализации культуры. Зарождение и распространение «мировых религий». Религия, как универсальная культурная система.

		§ 2. Основные черты и достижения культуры Запада и Востока в эпоху Средневековья. Общее и особенное в развитии средневековой культуры. Культура Византии: содержание и формы. Средневековый Запад. Античное наследие в эпоху раннего Средневековья. Расцвет культуры в Западной Европе в XI-XIII вв. Возникновение университетов. Романский и готический стили. Отличительные черты культуры мусульманского мира, Индии и Китая. § 3. Формирование христианской культуры в связи с Крещением Руси. Влияние Византии, ее культуры и цивилизации. Влияние православия на становление культуры Древней Руси. Основные заказчики и пользователи произведений культуры в Древней Руси и России. Представление о престижном потреблении. § 4. Письменность и литература. Основные жанры древнерусской литературы. Идейное содержание. «Языки культуры». Пространство церковнославянского языка, явление двуязычия. Распространение письменной культуры: кому была доступна древнерусская книга? Представление об авторстве: кто писал древнерусские книги? Основные литературные жанры. Книжная культура, рукописная книга (материалы, процесс создания, существование в пространстве духовной культуры), книжная графика (типы письма, инициалы, лицевые рукописи). В преддверии Нового времени: появление новых литературных жанров, поиск литературного языка, начало книгопечатания. Борьба государства с проникновением в Россию чуждых сочинений. Библиотеки. Развитие языка и литератур народов России. § 5. Древнерусское изобразительное искусство. Мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева. Византийское влияние в русской живописи. Икона – священный предмет или произведение искусства? Формирование русской художественной традиции. Иконостас, его развитие на Руси. Что мы знаем о жизни древнерусских иконописцев. § 6. Зодчество средневековой Руси. Архитектура славян до принятия христианства: Предпочтение дерева камню, особенности пространства культовых сооружений. Влияние христианства на развитие русской архитектуры: мастера и технологии. Складывание русской архитектурной традиции. Средневековые зодчие – кто они? Проблема романского влияния на русское зодчество XII столетия: развитие камнерезного искусства. Возрождение русского зодчества после ордынского завоевания. Приглашение иноземных мастеров при Иване III и его наследниках.
ОПК - 1	Тема 12. Русская культура XVI–	§ 1.Основные тенденции развития общественной мысли и культуры России в XVI – XVII вв.

	XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.	Начало книгопечатания. Русская литература, общественная мысль. Роль православной церкви в сфере культуры и быта. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. § 2. Архитектура России XVI – XVII вв. Традиции и новации. Шатровый стиль. Переход к кирпичному строительству и появление Приказа каменных дел. Основные тенденции развития архитектуры в кон. XV – XVII вв.: новые технологии и архитектурные формы. Искусство русского узорочья в архитектуре XVII в. - синтез национальных традиций и заимствованных приемов. Деревянное зодчество. Исламская архитектура на территории России. Московское барокко. § 3. Живопись XVI – XVII вв. Расцвет русской религиозной живописи в XVI и XVII вв. Проникновение в Россию западной живописной традиции. Первые живописцы в России. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Развитие фресковой живописи и иконописания Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Появление гравюры и начало массового тиражирования произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство. § 4. Музыкальная культура и театрализованные действа Сведения о музыкальной культуре славян до принятия христианства. Развитие православной музыкальной традиции. Церковные театрализованные действа. Музыка и театрализованные действа вне православной культуры, их законодательное ограничение. Музыка, как часть оформления образа власти. Придворная культура. Появление театра. Первые артисты в России.
ОПК - 1	Тема 13. Россия в эпоху преобразований Петра I	§ 1. Предпосылки преобразований. Их цели, методы, средства осуществления. Цена реформ. Значение реформ и их оценка в исторической мысли и общественном сознании. § 2. Международное положение России к началу XVIII в. Северная война. Борьба за выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Восточная политика Петра I. Итоги внешней политики Петра I.

		§ 3. Экономическая и социальная политика Петра I. Политика меркантилизма и протекционизма. Особенности развития промышленности: поддержка государства. Перемены в структуре российского общества. § 4. Преобразования Петра I в сфере центрального и местного управления. Военная реформа. Создание флота. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Последовательное внедрение принципа регулярства. Строительство регулярной армии. § 5. Политика Петра I в сфере образования, просвещения и культуры. Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Интенсивное развитие светской культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований.
ОПК - 1	Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII в.	§ 1. Эпоха дворцовых переворотов. Причины и основные факторы политической нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в. § 2. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Павел I. Просвещенный абсолютизм в России. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I. § 3. Социально-экономическое развитие России. Крепостное право. Дворянство. Купечество. § 4. Становление Российской империи. Национальная и конфессиональная политика. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений. § 5. Цели, задачи и результаты внешней политики России второй половины XVIII века. Политика России по отношению к Речи Посполитой. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Предпосылки продвижения России к Черному морю. Освоение Новороссии.
ОПК - 1	Тема 15. Всемирная история XVIII – начала XIX в.	§ 1. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей Просвещения. § 2. Международные отношения в XVIII в.». Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-французское противостояние. Усиление Пруссии. § 3. Война за независимость американских колоний Англии. Образование Соединенных Штатов Америки.

		Декларация независимости США. § 4. Французская революция. Декларация прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. § 5. Эпоха наполеоновских войн. § 6. Страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.
ОПК - 1	Тема 16. Россия в первой половине XIX в.	§ 1. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества. § 2. Россия в Отечественной войне 1812 года. Россия в системе международных отношений. Влияние войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы. Роль России в устройстве Европы после победы над Наполеоном § 3. Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое действие. Причины зарождения движения декабристов. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. Оценка восстания декабристов современниками и историками. § 4. Николай I и его эпоха. Государственный строй. Крестьянский вопрос. Идеология и общественная мысль. § 5. Внешняя политика 20-х – 50-х гг. XIX в. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Война на Северном Кавказе. Крымская война.
ОПК - 1	Тема 17. Время Великих реформ в России	§ 1. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г., военная реформа. § 2. Социальные и экономические последствия Великих реформ. Модернизация социальной структуры российского

		общества как политический фактор второй половины XIX в. Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни. § 3. Складывание революционной традиции в России. Народничество. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 гг. Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв. § 4. Александр III. Концепция «народной монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков). § 5. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная власть и национальные движения.
ОПК - 1	Тема 18. Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	§ 1. Становление индустриальной цивилизации. Основные тенденции политического развития. Промышленный переворот в XIX в. Технический прогресс. Конституционализм и парламентаризм. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм). § 2. Империи и национальные государства. Феномен империи. Рисорджименто в Италии. Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и ее крушение. Образование Германской империи. § 3. Гражданская война Севера и Юга в США. Причины победы Севера. Реконструкция Юга. § 4. Образование колониальных империй. Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция Мэйдзи в Японии. § 5. Обострение международной обстановки к началу XX века. Складывание противоборствующих союзов. Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.
ОПК - 1	Тема 19. Россия в начале XX в	§ 1. Россия на рубеже XIX и XX вв. Развитие экономики. Социально-политическая ситуация. Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение политических организаций и партий в России. § 2 Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 гг. Причины ревоолюции. Специфика массового движения 1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его

		последствия. Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание. Государственная дума в системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции. § 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг. Партийно-политическая система. Самодержавие и представительная власть. «Третьеиюньская» монархия. § 4. Проект системных преобразований правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении. § 5 Российская империя в Первой мировой войне. Подготовка к большой европейской войне. Этапы военных действий на Восточном фронте. Этапы военных действий на Восточном фронте. Трансформация политической системы. Социальные последствия. Нарастание политических противоречий.
ОПК - 1	Тема 20. Культура Нового времени.	§ 1. Основные тенденции развития культуры в период Нового времени. Новое время и новые условия развития культуры. Идеи Просвещения и развитие культуры. Секуляризация культуры. Становление национальных культур. Индивидуализация творчества при создании произведений культуры: проблемы авторства и новизны. Коммерциализация культуры. Религия и культура. Роль церкви в развитии культуры Нового времени. § 2. Основные направления развития и достижения мировой науки. Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в области физиологии человека и психологии. § 3. Вклад российских ученых в развитие мировой науки. Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Работы Н. И. Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, работы по физиологии И. П. Павлова и др. § 4. Основные особенности и направления развития русской культуры XVIII – XIX вв. Словесность, художественное творчество, искусство. Роль государства в трансформации культуры России Нового времени. Создание специальных учебных заведений и учреждений, ведающих вопросами культуры. Сохранение культуры: музейное дело и частное собирательство. Общественная инициатива в развитии культуры. Разделение народной культуры и культуры привилегированных сословий: «усадебная» и «салонная культура». Борьба с засильем западной культуры: появление «теории официальной народности». Новые технологии и новые направления в развитии культуры.

		§ 5. Язык, литература и книжная культура. Появление национальных языков и литератур. Формирование русского литературного языка. Влияние культурных связей с Европой на развитие русского языка и литературы. Перевод европейской литературы на русский язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной Великой Российской Академии и создание толкового словаря русского языка. Превращение русского языка в язык науки и преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление литературных кружков и салонов. Литературные журналы и критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за чистоту русского языка. Цензурные уставы. § 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы и искусства. Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Вклад русской классической культуры в мировую культуру. § 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Изобразительное искусство в России Нового времени. Подготовка специалистов, первые учебные заведения: Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. Появление художественных объединений. Выставочная деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное искусство: производства, мастера, потребители. Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное искусство и «высокая культура». § 8. Архитектура. Архитектура, как особый вид изобразительного искусства. Механизмы проникновения «больших» архитектурных стилей в Россию. Государственные учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая организация архитектурно-строительного дела: государственный заказ, понятие генерального плана, регулярная застройка, парадные ансамбли общественных зданий. Трансформация российского общества и расцвет усадебного строительства. Развитие садово-паркового искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание городской среды и городского образа жизни: рост этажности, доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые выразительные возможности. § 9. Музыка и театр. Влияние Великого посольства Петра I на развитие музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец как элемент культуры привилегированных слоев русского общества. Появление государственного театра. Развитие

		системы государственных театров. Феномен крепостного театра. Первые специальные учебные заведения. Расцвет национальной музыкальной культуры. Русская музыка и театр в мировой культуре. Попытки создания «народного театра».
ОПК - 1	Тема 21. Великая российская революция и гражданская война	§ 1. Причины революционного кризиса 1917 г. Социальная напряженность и противоречия политического строя. Влияние Первой мировой войны. Формирование комплексного эконмического и социально-политического кризиса. § 2. Падение самодержавия и начало распада империи. События в Петрограде в феврале 1917 г. Важнейшие черты произошедшего государственного переворота. Создание Петросовета и Временного правительства. § 3. Россия от Февраля к Октябрю. Взаимоотношения Временного правительства и Петросовета. Продолжение войны и ухудшение экономического положения. Рост влияния партии большевиков. Вооруженное восстание 25 октября. II Съезд Советов. § 4. Гражданская война. Причины, основные этапы, факторы, обусловившие победу Красной Армии. Советско-польская война. § 5. Социально-экономическая политика большевиков и их противников в годы Гражданской войны. Концепция «непредрешенчества» противников в среде противников большевиков. Организация экономики Советской России на социалистических началах. «Военный коммунизм». Политика в деревне. Преобразования в сфере культуры.
ОПК - 1	Тема 22. СССР в 1920-е годы. НЭП	§ 1. Внутреннее и международное положение СССР по окончании Гражданской войны. Падение промышленного производства. Положение в аграрном секторе. Рост недовольства в стране. «Антоновщина». Кронштадтское восстание. Надежды на мировую революцию. § 2. Переход к Новой экономической политике. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение продналога. Допущение частного капитала. Тресты и синдикаты. Финансовая реформа. § 3. Национальная политика. Принципы национальной политики большевиков. Сближение советских республик. Варианты «автономизации» и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 1920-х гг. § 4. Город и деревня в 1920-е гг. Политическая борьба в годы НЭПа. Дискуссии в руководстве РКП(б) о перспективах НЭПа, о сроках, темпах и сущности индустриализации. Борьба с оппозиционными группами. Возвышение роли

		Оргбюро ЦК и Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина. § 5. Советское общество в 1920-е гг. Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее попытках найти место в новой России. «Смена вех». Культурное развитие. Политика советской власти по отношению к церкви.
ОПК - 1	Тема 23. СССР в 1930-е гг.	§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала «социалистического наступления». Необходимость модернизации советской экономики. Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка. § 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее обороноспособности. Переход к политике форсированной индустриализации. Введение плановой экономики. Создание мощной промышленной базы для оборонной индустрии. § 3. Массовая коллективизация. Непосредственные причины и предпосылки массовой коллективизации. «Раскулачивание». Спад сельскохозяйственного производства и стабилизация аграрного сектора во второй половине 1930-х годов. § 4. Особенности политической системы в 1930-е гг. Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 1930-х гг. Завершение формирования политической системы сталинского социализма и ее основные черты. § 5. «Культурная революция» и советское общество СССР в 1930-е годы. Комплекс мер по развитию образования. Перемены в социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов. Урбанизация. Социалистический реализм – единственный одобряемый творческий стиль.
ОПК - 1	Тема 24. Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР	§ 1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. Образование Коминтерна. Реакция на «революционную волну». § 2. Версальско-Вашингтонская система. Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской гегемонией Попытки внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний. § 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из нее. § 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. § 5. Обострение международной обстановки в конце 1930 –х гг. Гражданская война в Испании. Агрессия Японии в Китае. Политика «умиротворения» агрессора. Мюнхенская конференция 1938 г. Советско-германский пакт о

		ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны.
ОПК - 1	Тема 25. Великая Отечественная война	§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. Германский план «Барбаросса». Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора врагу. Победа под Москвой и ее историческое значение. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение. § 2. Нацистский оккупационный режим. Политика и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост». Становление партизанского движения в тылу противника. Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Национальные формирования. ОУН-УПА. § 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие победы Красной Армии в 1943–1944 гг. Сталинградские сражение — решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. § 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство фронта и тыла. Массовый трудовой героизм. Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны. § 5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. СССР и союзники. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии. § 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.
ОПК - 1	Тема 26. Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	§ 1. Послевоенное устройство мира. Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие военным преступникам. § 2. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира. Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская интеграция. СССР и война в Корее.

		§ 3. СССР во главе социалистического лагеря. Страны Запада в 1950-х – 1960-х гг. Попытки сближения и обострение межблокового противостояния. Карибский кризис. § 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х гг. Образование Китайской Народной Республики. Индия. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Агрессия США во Вьетнаме. Латинская Америка. Куба. Никарагуа. Чили.
ОПК - 1	Тема 27. СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	§ 1. Послевоенное восстановление экономики. Организация работ по восстановлению разрушенной экономики, основные приоритеты развития промышленности в послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия: § 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Борьба за лидерство в партии после смерти Сталина. Причины победы Хрущёва. «Развенчание культа личности» и его последствия. Общество, номенклатура, и «десталинизация». «Оттепель» в культуре и общественных отношениях. Попытки добиться консолидации социума вокруг КПСС. Причины смещения Хрущёва. § 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве. Ситуация в аграрном секторе к середине 1950-х годов. Борьба Хрущёва и Маленкова по поводу методов интенсификации сельского хозяйства. «Целинная эпопея». Ставка на форсированное возделывание кукурузы. Ликвидация МТС и наступление на приусадебные хозяйства колхозников. Итоги аграрной политики Хрущёва. § 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг. Причины реформирования промышленного сектора. Реформа системы управления советской экономикой. Создание совнархозов и результаты этой реформы. Важнейшие достижения советской промышленности в 1955-1964 гг. Решение жилищной проблемы. Прорыв в Космос.
ОПК - 1	Тема 28. СССР в 1960-х – 1980-х гг.	§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. Выбор между ОГАС и предложениями Косыгина. Сущность «Косыгинской» реформы и причины неудачи этой реформы. Формирование слоя «несменяемых» руководителей и значение этого феномена для экономики. «Договорная экономика». Возрастание роли топливно-энергетического комплекса. Важнейшие проблемы советской экономики к 1980-м годам. § 2. Советское общество периода «позднего социализма». Политическое значение изменений в советской номенклатурной элите. Рост благосостояния советских граждан. Социально-политическое значение этого роста.

		Формирование «теневой экономики». Разочарование в идеалах социализма. Диссиденты. Итоги социального развития советского общества к 1980-м годам. § 3. Важнейшие тенденции развития культуры и искусства СССР в 1960-х – 1980-х гг. Творческая интеллигенция и власть в СССР 1960-80-х годов. «Самиздат». Рок-культура и бардовское движение. Официальная культура и андеграунд. Новые тенденции в живописи, литературе, театре, кинематографе. § 4. СССР на международной арене. «Доктрина Брежнева». Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение неприсоединения. Интеграционные процессы в Африке и создание Организации Африканского Единства. Советско-американское соперничество в Латинской Америке, Азии и Африке. Война США во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-х гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. § 5. Нарастание негативных тенденций в экономике к началу 1980-х годов Проблема построения постиндустриальной экономики. Феномен НПО. Отставание к области кибернетики. Причины ухудшения экономического положения СССР к началу 1980-х годов. § 6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг. Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. Ухудшение советско-китайских взаимоотношений. Финансовые проблемы ПНР и роль СССР в их решении. СОИ. Падения цен на нефть. Общие итоги развития внешнеполитической ситуации для СССР в первой половине 1980-х годов
ОПК - 1	Тема 29. «Перестройка» и крушение СССР	§ 1. Начало политики «Перестройки». 1985-1986 годы. Горбачёв и его соратники. Характерные черты нового поколения политиков. Основные лозунги политики Перестройки и динамика их наполнения. Первые шаги политики Перестройки: Госагропром СССР, МНТК, «антиалкогольная компания». § 2. Период радикальной «Перестройки». 1987-1989 гг. «Механизм торможения». Политическая реформа: альтернативные выборы в партийные и советские органы, отделение КПСС от властных полномочий. Снижение управляемости страной. Экономическая реформа. Кооперативы. Закон «О государственном предприятии». Результаты экономических преобразований к 1989 г. и их влияние на социальную сферу. § 3. Кризис политики Перестройки. 1990-1991 гг. Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Противостояние руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский процесс». Договор об

		учреждении ССГ. § 4. Внешняя политика СССР периода «перестройки». «Новое мышление». Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе. § 5. Распад СССР. Путч ГКЧП. Учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР.
ОПК - 1	Тема 30. Россия 1990-х гг.	§ 1. Программа экономических реформ начала 1990-х гг. и их реализация. Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Вопрос о неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и негативные аспекты. Свобода внешней торговли. Нарастание негативных последствий реформ. § 2. Особенности политических процессов 1990-х гг. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Б. Н. Ельцин и его окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Принятие Конституции РФ 1993 г. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним первоочередные задачи. § 3. Центробежные тенденции в Российской Федерации. Центр и российские регионы. Подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. § 4. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. § 5. Международная ситуация в 1990-х гг. Начало расширения НАТО на восток. Попытки руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.
ОПК - 1	Тема 31. Культура Новейшего времени	§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего времени. Общемировые тенденции развития культуры. Расцвет массовой культуры. Новые технические средства тиражирования объектов культуры: радио, телевидение, Интернет. Глобализация культурных процессов. Расширение представлений о культуре – формирование культурологии,

		как об отдельной научной дисциплины. Формирование государственной культурной политики после революции 1917 г. «Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства»: культура в программе РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.) и культурная политика в годы гражданской войны. Трансформация политики государства в эпоху НЭП. Расцвет творческих союзов. ГЛАВИСКУССТВО. Изменение источников финансирования культуры и формирование государственной монополии в культурной среде: постановления политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) и «Об организации Всесоюзного комитета по делам искусств» (1935 г.). Появление Министерства культуры (1953 г.). Национальная политика СССР в области культуры. Советская культура, как «витрина» СССР. Отношение государства к общественной инициативе. Перенесение политической борьбы в культурную сферу. Практика «культурного потребления». «Неформальная» культура. Усиление контроля над культурой, пятое управление КГБ СССР. Трансформация культурной политики в конце 1980-х – 2010-х гг. Власть и религия: основные тенденции во взаимоотношениях. Возрождение общественных организаций с сфере культуры: Советский фонд культуры, Советский Фонд Рерихов и др. Ликвидация советских структур управления культурой. Борьба тенденций коммерциализация культуры и сохранения государственного финансирования. § 2. Литература и книжная культура. Советская власть и язык: реформа алфавита, политика «латинизации», создание национальных алфавитов. Первые советские литературные организации (Российская ассоциация пролетарских писателей и др.). Советская цензура: Главное управление по делам литературы и издательств. Установление государственного контроля над литературой. Первый съезд советских писателей СССР. Союз писателей СССР, национальные союзы писателей. Большие литературные проекты в СССР (на примере серии ЖЗЛ). Литература, как рупор советской идеологии. Популярные жанры в советской литературе: научная фантастика, историческая беллетристика, детектив. Мировое признание русской литературы. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Переводная литература в СССР. Журналы, как выразители идейных направлений (на примере изданий «Новый мир» и «Молодой гвардии». Популярные писатели народов СССР. Книгоиздательский бум конца 1980-х – 1990-х гг. Массовый перевод иностранной литературы. Влияние развития Интернета на литературное творчество и книгоиздание. Тенденции к сегментации читательского спроса и депрофессионализации писательского труда. Электронные «площадки самиздата». § 3. Архитектура. Основные направления развития архитектуры

		Новейшего времени. Задачи советской архитектуры в условиях урбанизации. Декрет президиума ВЦИК «Об отмене частной собственности на недвижимости в городах» (1918 г.): формирование строительной монополии государства. Попытки привлечение иностранного капитала и технологий. Заимствование передового опыта проектирования и создание «модельных» производств (Госпроектстрой (1930–1932 гг.), как крупнейшее в мире архитектурное бюро). Создание советских архитектурных школ. Московский архитектурный институт, Академия архитектуры СССР. Складывание производственно-технической базы для новой архитектуры. Социалистический город, как отражение советской градостроительной концепции 1920–1930-х годов. Архитектура новых технологий: советский конструктивизм и модернизм. Формирование облика Москвы: планы и реальность. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР), как центр межотраслевой координации в области строительства. Массовое жилищное строительство и появление типовой застройки: постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.). Трансформация строительной индустрии в конце 1980-х – 2010-х гг. § 4. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Художественные объединения и артели первых лет советской власти. Ассоциация художников революционной России. ВХУТЕМАС, как социокультурный феномен первых лет советской власти. Консолидация художественного творчества на основе Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожник, 1932 г.). Художественный фонд СССР: переход к централизованному заказу художественной продукции. Союз художников СССР и его отделения. Художественные издания. Проблема презентации художественных произведений: официальные выставочные площадки и «бульдозерная выставка». Организации советских скульпторов: Общество русских скульпторов и скульптурная секция АХРР. Советская идеология и скульптура. Создание грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов и мемориалов: идейное содержание и технологические возможности. Жанровая и городская (уличная) скульптура. Декоративное-прикладное искусство СССР. § 5. Музыка, театральное и цирковое искусство. Национализация театров: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела». Эпоха НЭП. Коммерческое искусство (на примере мюзик-холлов). Усиление государственного контроля над концертной деятельностью. Образование в системе Наркомпроса РСФСР Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (1931 г.). Развитие отраслевых организаций (на примере

		«СоюзГосЦирка» (1957 г.). Подготовка кадров в сфере музыкального, театрального и циркового искусства. Важнейшие отраслевые издания. Концертная деятельность в СССР. Гастроли иностранных артистов. Нелегальные концерты и легализация новых музыкальных направлений (на примере рок-клубов). Работа организаций культуры в новых социально-экономических условиях. § 6. Киноискусство. Национализация кинематографа: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 27.08.1919 «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению». Начало масштабного развития кинопроизводства и создание крупных киностудий. Создание промышленной базы для производства кинопленки и киносъемочных аппаратов. Управление советским кино. Обучение специалистов в области кино. Сохранение кинопродукции: Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации. Советская мультипликация. Появление телевидения и новые жанры киноискусства: телеспектакли, многосерийные фильмы и телесериалы. Зарубежное кино в СССР, Московский международный кинофестиваль. Международное признание советского и российского кинематографа.
ОПК - 1	Тема 32. Современная Россия и современный мир	§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI века. Претензии США на мировое господство, Европейская интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива «Один пояс и один путь»; стратегическое партнерство Китая и России; противоречия между Китаем и США; интеграция Индии в мировую экономическую систему; модернизационные процессы в странах Азии; усиление интеграционных процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке. § 2. Экономическое развитие России в начале XXI века. Устойчивый экономический рост. Курс на минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв». Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на экономику России. § 3. Российское государство и общество в начале XXI века: политика, социум, медиа, культура. Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.

		§ 4. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. Стремление США установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток. § 5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Обострение международных отношений. Антироссийская политика США и руководства Европейского союза. Введение странами Запада политических и экономических санкций против России и их негативные последствия для международных отношений. Начало специальной военной операции на Украине. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

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

Примерные темы для самостоятельной работы:

1. Анализ исторического фильма.
2. Исторический документ как источник для работы над фильмом исторической тематики.
3. Составление синопсиса исторического фильма.
4. Творческая работа об одном из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

<u>Критерии оценки</u>

Преподаватель 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.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:80-17-У от 23.05.2017) и «Юрайт» (контракт №:68-17-У от 23.05.2017).

9.1. Основная литература

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. История России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).

9.2. Дополнительная литература

1. Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах. Курс русской истории. Т.1-5. М. 1987–1989 (или любое аналогичное издание).
2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории : учебное пособие. М., 1993 (или любое аналогичное издание).
3. Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России М., 1989 (или любое аналогичное издание).

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

1. Библиотека литературы Древней Руси http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941
2. История России. Краткий курс. (материалы проекта Инновационного учебно-методического комплекса «История» //Захаров В.Н., Петров Ю.А. https://history.jes.su/issue.2016.3.9.e10
3. Историко-культурный стандарт http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483

4. Портал «Сто главных документов российской истории» http://doc.histrf.ru/
5. Федеральное архивное агентство. Архивные online проекты http://www.rusarchives.ru/arhivnye-online-proekty

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

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 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)

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»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

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: Харитонова 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

		Стр.
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**
Приложение.	**Фонд оценочных средств**	**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 телевизионных фильмов, телепрограмм), относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 5-6-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История зарубежного изобразительного искусства», дисциплинами по мастерству режиссера телевизионных фильмов, телепрограмм.

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 общепрофессио-нальных компетенций	**Код и наименование общепрофессиональной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции**
Культура личности. Культурно-историческое мышление	**ОПК-1.** Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	**ОПК-1-1.** Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа. **ОПК-1-2.** Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры. **ОПК-1-3**. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве. **ОПК-1-4.** На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.
Художественный анализ	**ОПК-3.**Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	**ОПК-3-1.** Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом **ОПК-3-2.** Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии **ОПК-3-3.** Формулирует особенности авторской трактовки произведения

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
		литературы в его экранной интерпретации **ОПК-3-4.** Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства
Профессиональная компетентность и самостоятельность	**ОПК-5.** Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	**ОПК-5-1**. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения **ОПК-5-2.** Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу **ОПК-5-3.** Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

Таблица 2

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

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства	2	2			4
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	2	2			4
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	2	2			4
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	2	2			4
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	2	2			4
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV – начало XVI в.)	3	3			6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	2	2			4
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени	1	2			4
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение	1	2			4
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	2	2		0,5	5
Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.	2	2		0,5	5
Тема 12. Искусство первой половины XIX в.	2	2			4
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	3	3		1	8
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России	2	2			4
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России в послевоенный период	1	2			4
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х	1	2			4

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
годов XX в.					
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					**6**
Итого за 5-6-й семестры	**30**	**34**	**–**	**2**	**72**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

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

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

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства

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

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

Роль религии и церкви с 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 Вяземах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др.

«Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.

Тема 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 церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме.

Борьба идейно-эстетических воззрений в русском искусстве второй половины XVII в. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов и другие. «Живописные» направления в иконописи: Иван Салтанов, Иван Безмин, Василий Познанский.

Эволюция книжной миниатюры. «Житие Антония Сийского», «Лекарство душевное», «Книга об избрании на царство», «Титулярник» и другие. Становление портрета. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника Г.П.Годунова и др.

Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение

Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового времени.

Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство. Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центра 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, Кунскамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре.

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

Тема 11. Русское искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.

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

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И. Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.

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

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.

Тема 12. Искусство первой половины XIX в.

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

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампир 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 ампир. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жилярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.

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

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

Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев,А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампир в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др.

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевальде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М.Лебедев. И.Айвазовский.

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смешение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декаративно-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». Идейно-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа.

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

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

Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и

художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового 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 коструктивистской 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.Гинзбрук. 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.Чехонон, А.Самохвалова и др. Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонон 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 Весненых. 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.Шегаля, 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 листков («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.Грицая. 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 Манежк 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), илюстраций (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 (глоссарий) 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 – началоXIII 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: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампир.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр 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». Идейно-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева.
9. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

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

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

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г.Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
9. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.

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

Искусство Советской России послевоенный период

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

Советское искусство 60-х годов XX в.

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

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 Е. Валентин Серов. – М.: Слово, 1996.
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. 1,.2.т..т. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М., 2000.
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993.
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999.
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия, 2001.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб.: Аврора, 2001.
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М., 2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М., 2001.
17. В. Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
18. Капланова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М., 1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М., 1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М., 1999.
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М., 1996.
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М., 1992.
25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – М., 1996.
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – СПб., 2006.
27. К. Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К. Малевич. Черный квадрат. – СПб.: Азбука, 2001.
29. Многогранный мир Кандинского. – М., 1999.

30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России !930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры./Под ред. Григоровича и Поспелова. – М., 1987.
33. Поспелов Г. Бубновый валет. – М., 1991.
34. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000.
35. Рапацкая Л.А.Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М., 1995.
36. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М., 1999.
37. Романтизм./Сост.О. Федотова. – М., 2001.
38. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М., 1996.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – М., 2002.
40. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
41. Сарабьянов Д.В. Л. Попова. – М., 1992.
42. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев. – М., 1996.
43. П. Филонов. Дневник. – СПб.: Азбука, 2000.
44. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология/Сост. Н.К. Гаврюшина. – М., 1993.
45. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
46. Марк Шагал. Моя жизнь. – М., 1994.
47. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. – М., 2006.
48. Энциклопедия русской живописи/ Под ред. М.В. Калашниковой. – М., 2001.

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

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова
- https://magisteria.ru/
- https://arzamas.academy/
- https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 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.

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**		УК-5, ОПК-1, 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		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов		УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – 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**		
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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	
	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	

	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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
	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 по истории русского изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно анализировать художественные особенности произведений русского изобразительного искусства конкретного исторического периода
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала **Зачет с оценкой**

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

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

– обсуждение
– задание для самостоятельной работы
– зачет с оценкой.

Обсуждение

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

Примерный перечень тематики обсуждений

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б. Неменского.
3. Историческая живопись П. Корина, Е. Лансере, Н. Ульянова, А. Бубнова, М. Авилова.

4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В. Мухина, С. Лебедева, А. Бембель, В. Лишев, Н. Томский, Е .Вучетич).

Искусство Советской России в послевоенный период

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

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г. Коржев, Т. Салахов, братья А. и С. Ткачевы, Г. Иокубонис, И. Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Д. Жилинский, П. Оссовский, А. Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е. Зверьков, Н. Ромадин, 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 – началоXIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.

2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

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

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

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

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

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

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

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

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

Искусство России на пороге Нового времени.

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

Русское искусство первой четверти XVIII в.

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

4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

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

Русское искусство второй половины XVIII в.

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

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампир.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр 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». Идейно-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М. Кустодиева.
9. В.Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

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

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

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П. Кончаловский, А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осьмеркин, С.В. Герасимов, И.Э. Грабарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г. Нисского..
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 – началоXIII в.)

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

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

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

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

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

Русское искусство первой четверти XVIII в.

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

Русское искусство второй половины XVIII в.

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

Искусство первой половины XIX в.

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

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова.

2. Позднеромантический пейзаж. И. Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П. Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В. Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.

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». Идейно-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В. Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет.

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

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

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

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б. Пророков, Кукрыниксов, Л .Сойфертиса, В. Горяева, Г. Верейского)
3. Певец новостроек Москвы – Ю. Пименов.

4. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А. Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

3.2. Оценивание результатов 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 русского изобразительного искусства»**

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

специализация программы специалитета **Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм**

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 телевизионных программ

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

© 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 образовательной программы 3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины 5
2.1. Содержание разделов дисциплины 5
2.2.1. Тематический план дисциплины 5
2.2.2. Содержание дисциплины 8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 24
3.1. Список учебной литературы 24
3.1.1. Основная литература 24
3.1.2. Дополнительная литература 27
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы 28
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 29
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 29

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской литературы» ставит целью развитие способности анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации. Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, занимающей специфическое место в духовной жизни современного общества.

Изучая курс по «Истории русской литературы», студенты формируют навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени, художественного направления и творчества отдельного автора; навыки владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения.

Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях; подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русской литературы» входит в обязательную часть образовательной программы (Б1.О.10).

Объем дисциплины – 4 зач.ед., что составляет 144 академических часов или 108 астрономических часа. Дисциплина преподаётся на 1 и 2 курсе. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История изобразительного искусства»,

«Культурология», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: УК-1; УК-5; ОПК-3

Формируемые компетенции (код компетенции)	**Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций**
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	**УК-1.1.** Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. **УК-1.2.** Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки **УК-1.3.** Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. **УК-1.4.** Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности **УК-1.5.** Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**УК-5.1.** Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. **УК-5.2.** Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. **УК-5.3.** Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	**ОПК-3-1.** Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом**.** **ОПК-3-2.** Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. **ОПК-3-3.** Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. **ОПК-3-4.**Находит собственное творческое решение как

	результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 ак.час. (108 астр. ч.)									
Вид учебной работы	**Количество часов**								
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**							
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	128	34	30	34	30				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	16	2	6	2	6				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации					ЗаО				
Всего часов	144	36	36	36	36				

2.1. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Название разделов и тем	*Общая трудоемкость (в часах)*	*Виды учебных занятий*			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	*Семинарские заняти*	*Лабораторные занятия*	*Самостоятельная работа*

			я		
Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.					
1. Романтическое направление в лит-ре перв. трети XIX в. Новаторство и влияния. Поэтика.		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, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.		12			
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ					
1. Модернизм в России: философия, религия, этика, эстетика. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Поэтика символистского романа и неоромантическая проза. Сатира и юмор. Натуралистическая тенденция в русской прозе конца		8			

XIX – начала XX века. А. Чехов, А. Куприн, И. Бунин, А. Амфитеатров. Характер беллетристики. Литературные кружки.					
2. Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.		8			
3.Литература 1940-1950-х гг. Военная проза. Производственный и колхозный роман. Историческая романистика. Судьба жанровой литературы.		8			
Раздел 4. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1950–2000 ГГ.					
1. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.		8			
2. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.		8			
3. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.		8			
Раздел 5. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА					
1. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.		8			
2. Жанровая литература в России		8			

XXI века					
	144	128			16

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-1; УК-5; ОПК-3	Тема 1. 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-1; УК-5; ОПК-3	Тема 2. Проза и поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Байронизм в русской литературе. Романтическая и реалистическая эстетика.	Творчество В. А. Жуковского (1783–1825). Основные темы элегий. Эстетика страшного в произведениях Жуковского. Творчество А. С. Пушкина (1799–1837). Компаративный контекст. Пушкин и европейское влияние (английский, немецкий романтизм); Пушкин и американский романтизм. Традиции романтизма и фольклорные мотивы в поэме *«Руслан и Людмила»*. Южная и Северная ссылка. Интерес Пушкина к законам истории и роли народных масс в ней. Поэма *«Полтава»*. Трагедия *«Борис Годунов»*. Лирика этого

		периода, ее проблематика. *«Евгений Онегин»: п*роблема «свободного романа». Переход к новому этапу реализма, обращение к прозе. Первая Болдинская осень (1830) – кульминация творческого пути Пушкина. Создание *«Маленьких трагедий»*. Углубление философского содержания лирики. Сквозные мотивы творчества. Сказки Пушкина, их фольклорные корни. Романтическая проза Пушкина: *«Пиковая дама», «Метель», «Гробовщик».* Неосентиментализ в рассказе *«Станционный смотритель».* Роман *«Капитанская дочка»*: проблема взаимодействия трех исторических сил. Универсальность творчества Пушкина и его значение для русской культуры. Проблемы перевода. Поэзия «пушкинской плеяды» (Е. Баратынский, А. Дельвиг, Д. Давыдов, Н. Языков и др.). Творчество М. Ю. Лермонтова (1814–1841). Становление романтической системы в раннем творчестве. Темы неотвратимости судьбы, бега времени, одиночества героя. Работа над драмой *«Маскарад»*, нравственно-философская проблематика пьесы. Мотив погубленного идеала. Общество как маскарад. Стихотворение *«Смерть поэта»* – важный этап в поэтической судьбе и биографии Лермонтова. Темы свободы и узничества героя. Тема одиночества – ведущая в творчестве. Тема смерти. Обращение к истории, ее героизация. Поэмы Лермонтова, *«Песня про царя Ивана Васильевича…»*. Проблема надчеловечности власти (Иван Грозный). История создания поэмы *«Демон»*. Демон как «царь свободы» и «дух изгнания». Тамара как образ Души мира. Поэма *«Мцыри»*, ее жанровые особенности. *«Герой нашего времени»* – первый философский и психологический роман в русской прозе. Проблема судьбы и воли как центральная в творчестве поэта. Тема Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова и А. Бестужева-Марлинского.
УК-1; УК-5; ОПК-3	<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 *«Вечера на хуторе близ Диканьки»*. Украинское барокко. Влияние славянской мифологии на художественный мир Гоголя. Переходный (от романтизма к реализму) характер сборника *«Миргород»*. Поэтика «Вия». Эстетика идиллии *«Старосветских помещиков».* Героический эпос *«Тарас Бульба»*, вопрос о

		национальной судьбе; православие и католичество. Отход от романтических традиций. Обращение Гоголя к петербургской тематике и эстетике «натуральной школы». Изображение «маленького человека» в повестях *«Шинель»*, *«Записки сумасшедшего»* и других. Гоголь как первый сюрреалист: повесть *«Нос»*. Драматургия Гоголя. Работа над поэмой *«Мертвые души»*. Жанровые особенности поэмы. Наброски второго тома. Финал творческой биографии Гоголя и стихия огня. Романтические произведения В.Ф. Одоевского *«Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Русские ночи»* и А. Погорельского *«Двойник, или мои вечера в Малороссии», «Чёрная курица, или подземные жители»*. Проза Н. Полевого и О. Сомова. Влияние немецкого романтизма и поэтика двоемирия.
ЛИТЕРАТУРА 1830–1890-Х ГГ.		
УК-1; УК-5; ОПК-3	Тема 4. Идейная и художественная жизнь России 1830-1890-х гг. Славянофильство и западничество. Реализм, русский «романтический реализм» и нереалистическая литература.	Особенности развития литературы этой эпохи. Изменения в общественной и культурной жизни. 1840–50-е годы. Утрата романтизмом главенствующего положения. Споры между славянофилами и западниками. А. С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин как основатели славянофильства. Противопоставление России Западу. Роль славянофилов в отмене крепостного права. Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин как основатели западничества. Кружки В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского. Полемика между представителями «чистого искусства» и «гражданского направления». Утверждение реализма в рамках «натуральной школы». Появление нового героя. Переход от изображения «лишнего человека» к «маленькому человеку». Гоголь как основатель «натуральной школы». Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский как организатор и теоретик нового направления. Социальная направленность творчества представителей «натуральной школы». Раннее творчество Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого; связь с эстетикой «натуральной школы». Поэтика нереалистической литературы и отношение к ней.
УК-1; УК-5; ОПК-3	Тема 5. Принципы реалистической литературы в произведениях И.С.	1860-е годы. Роль реформы 1861 г. в обновлении общественно-литературной ситуации. Демократизация литературы. Значение романа И. С. Тургенева *«Отцы и дети»* в литературном процессе. Вытеснение «маленького человека»

	Тургенева, И.А. Гончарова, В. Гаршина, В. Короленко, Н. Лескова, Л.Н. Толстого. Русская беллетристика.	«новым человеком». Основные черты этого героя – разночинское происхождение, противостояние эпохе «отцов», пренебрежение комфортом, аскетизм и жертвенность. Роль и значение романа Н. Г. Чернышевского *«Что делать?»* Антинигилистическая литература (В. В. Крестовский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков), негативное изображение героя-нигилиста. Творчество А. И. Герцена (1812–1870). Семья Аксаковых: отец С. Т. Аксаков, автор «Семейной хроники», книги «Детские годы Багрова-внука», сказки *«Аленький цветочек»;* сыновья Иван и Константин, их роль в становлении и пропаганде славянофильской идеологии. Философская поэзия Ф. И. Тютчева (1803–1873). Творчество И. С. Тургенева (1818–1883). Положение Тургенева в русской литературе. Беллетристика и «большая проза». Художественное отображение и философское осмысление проблем современности в романах Тургенева. Создание цикла *«Записки охотника»*: антикрепостнические мотивы, образ «лишнего человека», тонкое отображение детской психологии, поэтизация природы. Развитие основной темы «Записок» в повестях *«Муму», «Постоялый двор»*. Повести 1850-х (*«Дневник лишнего человека», «Ася», «Фауст»* …). Темы «лишнего человека», трагической любви, поэтизация любовного чувства. Романы Тургенева. *«Рудин»* (герой как скиталец-беспочвенник; анархист и масон М. Бакунин – прототип героя). *«Дворянское гнездо»*. Главный герой – лучший представитель родового дворянства. Сатирическое изображение западничества. История любви Лаврецкого и Лизы, проблема счастья и долга. Проблема ответственности и стыда за счастье. Тема крушения надежд. Поэтизация природы. Роман *«Накануне»*. *«Отцы и дети»* – вершина романного творчества Тургенева. «Русский герой» Базаров, проблема нигилизма. Роман *«Новь»* о народническом движении в России. Образы людей 1870-х годов. Жанр «таинственных повестей» в конце творческого пути. Возвращение к романтическим традициям. Работа над циклом *«Стихотворения в прозе»*. Место творчества Тургенева в русской и мировой литературе. Творчество И. А. Гончарова (1812–1892). Романная трилогия Гончарова. *«Обыкновенная*

		история». «Обломов» – проблема социализации человека и кризис патриархального миросозерцания. Роман *«Обрыв»*. Райский – развитие образа Обломова. Противопоставление Петербурга и провинции. Тема «обрыва» как состояния современной жизни. Гончаров и восточная философия. Творчество Н. Г. Чернышевского (1828–1883). Творчество Н. А. Некрасова (1821–1878). Поэт народного горя и основатель гражданского направления в русской поэзии. Поэзия 1840–50-х гг. Издание и редактирование журнала «Современник». Произведения социальной направленности (*«Родина», «Памяти Белинского», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…»* и др.). Многогеройность и многоголосность лирики поэта. 1860-е годы. Внесение эпического начала в лирику. *«Дед Мазай и зайцы».* Поэмы *«Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Железная дорога»*. Образ Петербурга в цикле *«О погоде»*. Поэма *«Кому на Руси жить хорошо»*. Проблема смысла жизни. Раскрытие в произведении самосознания народа. Образы представителей разных слоев общества. Трагические судьбы крестьян. Фольклорно-мифологические образы и мотивы. Вопрос о народном заступнике и народном герое, разработка идеала нравственного подвига. Сказовый и песенный характер поэмы. Творчество 1870-х гг. Поэмы, посвященные декабристам. Нарастание ощущения катастрофы в поздней лирике. Сборник стихотворений *«Последние песни»*. Завершающий образ могилы. Поэзия А. А. Фета (1820–1892). Творчество А. К. Толстого (1817–1875). Готическая повесть «Семья вурдалака». Творчество А. Н. Островского (1823–1886). Самобытность драматургии Островского. Предпочтение жанра комедии. Купеческое сословие как объект сатирического изображения. Становление творческой манеры в период работы над комедией *«Свои люди – сочтемся»*. Сотрудничество с журналом «Москвитянин». Славянофильская направленность журнала. Поиски положительных сторон русской жизни и стремление писателя понять национальный характер через образы купцов. Комедии *«Не в свои сани не садись», «Бедность не порок»*. Сотрудничество с журналом «Современник». Критика системы в комедии *«Доходное место»*. Драма *«Гроза»*. Семейно-бытовая основа пьесы.

		Образы неба, земли, воды и огня. Знаки национального космоса. Творчество Островского в 1860-е гг. Трилогия о Бальзаминове, образ «маленького человека». Исторические пьесы, изучение исторических трудов Карамзина, Забелина, С. М. Соловьева. Интерес к эпохе Смутного времени – переломному этапу в русской истории. Проблема бунта, кровавого мятежа. Драматургия 1870–80-х гг. Работа в журнале «Отечественные записки». *«Снегурочка»* как шедевр Островского. Обращение к сказке, языческой мифологии. Снегурочка – образ возвышенного неземного идеала. Тема любви и красоты. Борьба Мороза и Солнца, льда и огня как глубокий космогонический и психологический конфликт. Пьеса *«Бесприданница»*. Драма незаурядной женщины в заурядном мужском окружении. Тема погубленной красоты. Значение творчества Островского для развития русского театра. Жанровые особенности пьес. Творчество Л. Н. Толстого (1828–1910). Периодизация творчества. Религиозные поиски и духовные кризисы писателя. Особенности его реализма. Ранний этап. Трилогия *«Детство», «Отрочество», «Юность»* – о становлении личности. Замысел романа о русском помещике («Утро помещика»). Военная тема в «кавказских рассказах». Отказ от романтизации Кавказа. *«Кавказский пленник».* Дегероизация войны. Образы офицеров и солдат. Ложная и подлинная храбрость. Изображение ужасов войны в *«Севастопольских рассказах»*. Повесть *«Казаки»*, автобиографические мотивы в ней. Характеры «естественных людей» и тема несостоявшегося посвящения. Этап расцвета творчества (1860–70-е). Замысел романа о декабристах. Определение Толстым жанра будущего романа *«Война и мир»* как «Книги» и «Писания». Многозначность понятий «мира» и «войны». Судьбы людей на фоне исторических событий. Прием «диалектики души». Духовные пути главных героев Толстого. «Мысль народная» в романе. Проблема фатализма как основы русского характера. Наташа Ростова в судьбе Болконского и Безухова. Наташа и проблема семьи в романе. Характеры героев «второго ряда». Исторические деятели на страницах эпопеи. Наполеон как антихрист. Религиозное понимание войны как битвы с антихристом. Историческая концепция

		Толстого. Символика 4 стихий в романе. Роман *«Анна Каренина»*. Двойная сюжетная линия – Анны и Левина. Символические знаки в раскрытии судьбы Анны. Роль 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 *«Смерть Ивана Ильича»*. Страх эроса в повести *«Крейцерова соната».* Проблема подавления эгоистического начала в человеке в рассказе *«Отец Сергий».* Драматургия Толстого. *«Воскресение»* как социально-сатирический роман. Осмеяние государственной системы, чиновников, официальной церкви. Критика суда. Духовное странничество главного героя Нехлюдова. Обращение Нехлюдова к Евангелию. Место романа в личной судьбе Толстого. Отлучение писателя от церкви. Последние годы жизни. Уход из Ясной Поляны и смерть. Творчество В. М. Гаршина (1855–1888). Рассказы *«Трус», «Четыре дня», «Красный цветок»*. Поэтика трагического. Творчество В. Г. Короленко (1853–1921). *«Дети подземелья (В дурном обществе»), «Слепой музыкант».* Усиление натуралистических тенденций в литературе.
УК-1; УК-5; ОПК-3	<u>Тема 6.</u> Нереалистическая литература и проблемы её классификации. Мистицизм и «магический реализм». Поэтика произведений Н.В. Гоголя, поздних произведений И.С. Тургенева, малой и средней прозы Ф.М. Достоевского. Эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина.	Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрина, 1826–1889). Раннее творчество. Традиции «натуральной школы», связь с гоголевским направлением. Хроника *«История одного города»* – пародия на теорию «призвания варягов на Русь». Пародирование летописи и «Слова о полку Игореве». Образы градоначальников, их исторические прототипы. Сатирическое и трагическое в изображении русской истории. Фантастика, гипербола как средство изображения градоначальников. Образы глуповцев. Проблема «народ и власть». Компаративный аспект: «История Нью-Йорка» В. Ирвинга. Роман *«Господа Головлевы»* – жанр семейной хроники. Ключевые для произведения знаки склепа, гроба, могилы, кладбища, савана.

		Образы героев (Арины Петровны, Степки-балбеса, Павла, Порфирия…). Иудушка, его лицемерие и связь с сатанизмом; имитация религиозности, тяга к стяжательству и садистические комплексы. Тема «убийства Бога» в романе, миф об антихристе на его страницах. Работа над сказками, их обличительный характер. Приемы «очеловечивания» животных и «оскотинивания» человека. Тема страданий народа в сказке *«Коняга»*. Трагические и пессимистические мотивы в сказках. Проблема «эзопова языка». Сказовая манера письма Н. Лескова. Христианское, национальное и мифологическое в его творчестве. Лесков и традиции народной культуры. Рассказ *«Тупейный художник»*. Поэтика маргинальности в прозе: «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Некуда». Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881). Раннее творчество. Роман *«Бедные люди»*. Макар Девушкин и Акакий Башмачкин. «Петербургская поэма» *«Двойник»*, интерес писателя к подсознанию и глубинной психологии человека. Сентиментальный роман *«Белые ночи»*. Образ героя-мечтателя. Достоевский в кружке М. В. Петрашевского. Арест и каторга. Возвращение в Петербург после каторги. Отход от романтических и сентименталистских традиций. Осмысление тюремного опыта в романе *«Записки из мертвого дома»*. Изображение каторги, создание образа преисподней. «Мертвый дом» как образ России. Роман *«Униженные и оскорбленные»*. Любовный треугольник в творчестве писателя. Особенности «романа тайн». Издательская деятельность Достоевского. Разработка идеологии «почвенничества» в журналах «Время» и «Эпоха». Поездка в Европу. *«Записки из подполья»* как перелом в творчестве. «Подполье» – образ бессознательного в человеке. Исследование психологии духовного «подполья» и проблема «антигероя». «Человек из подполья» – озлобленный мечтатель и скиталец-беспочвенник. Больное сознание как трагедия современной личности. Проблема свободы и воли; идея «неоправданности» веры. Отсутствие религиозного осмысления трагедии «подполья». «Записки» как подготовка к будущему романному творчеству. Преобразование повествовательной техники в романах 1860–70-х годов. Диалогичность, прием двоения в

		обрисовке героев. Раздельные планы действия и философского содержания. Параллельное развитие текста и подтекста. Своеобразие «мистического реализма» Достоевского. Христианский сентиментализм в рассказе *«Мальчик у Христа на ёлке».* Великое Пятикнижие. *«Преступление и наказание»*. Религиозное осмысление проблемы преступления и наказания. Теория Раскольникова, ее двойственность. Роль снов в развенчании теории героя. Физическая и духовная болезнь героя. Двойники как носители разных сторон сознания героя. Возможность воскресения Раскольникова через обращение к Христу и матери-земле. Образ восходящего солнца как знак духовного воскресения. Мифология Петербурга в романе. *«Идиот»*. Мышкин – князь – Христос, Рогожин – носитель демонического начала. Настасья Филипповна как Душа мира и падшая София. Любовные треугольники в романе. Религиозное осмысление любви и ненависти. Библейские мотивы и евангельские цитаты в романе. Христианский смысл финала. Антинигилистический роман *«Бесы»*. Социализм как разновидность сатанизма. Изображение психологии нигилистов, их бесовской одержимости. Роль евангельского эпиграфа и библейских цитат. 1870-е годы. Работа над «Дневником писателя». Роман *«Подросток»*. Тема отцов и детей. Проблема «случайного семейства». *«Братья Карамазовы»* – вершина религиозных исканий Достоевского. Три брата – олицетворение различных путей к духовному воскресению. Дмитрий и мистерия земли. Демонический образ Ивана. Иван о страданиях детей и его бунт против Бога-творца как желание смерти собственного отца. Поэма «Великий инквизитор». Бесовская одержимость Ивана, его беседы с чертом. Смердяков – двойник Ивана и черта. Образ Алеши как праведника и правдоискателя. Алеша и Христос. Зосима как духовный центр романа. Поучения старца – вершина религиозных и философских исканий Достоевского. Речь о Пушкине и последние выпуски «Дневника писателя». Мировое значение романов Достоевского. Достоевский и проблема метода.
ЛИТЕРАТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ		
УК-1;	Тема 7. Модернизм в России:	Литература 1880–90-х годов. Эпоха царствования Александра III. Создание

УК-5; ОПК-3	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.	видимости «сильного государства». Безвременье. Эволюция реализма. Отход большинства оставшихся в жизни писателей от концепции единства мира, объединенного Божественным началом. Кризис религиозной веры на рубеже 80–90-х гг. Будущие революционные потрясения начала XX века как следствие кризиса. Зарождение предмодернизма. Противостояние реализма и символизма. Обращение писателей к новым техникам Кризис классического романа и появление массовой литературы (продолжение беллетристики). П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский. Натуралистический роман. Обращение к малым жанрам в творчестве В. М. Гаршина, А. П. Чехова. Отмирание жанра романа вследствие невозможности представить универсально обобщенную картину мира. Проблема «больного поколения». Предмодернизм в поэзии (К. К. Случевский, В. С. Соловьев…). Начало творческого пути «старших символистов». Творчество А. П. Чехова (1860–1904). Периодизация творчества. Сотрудничество Чехова в сатирических и юмористических изданиях в начале литературного пути. Создание коротких рассказов. Ранние шедевры Чехова (*«Хамелеон», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона»*…). Сотрудничество Чехова с журналом «Осколки». Особенности раннего творчества, сочетание юмористического и трагического. Переломный период 1886–1887 гг. Повесть *«Степь»*. Мир глазами ребенка, поэтизация и мифологизация космоса. Путешествие, вхождение в новую жизнь и мотивы посвящения. Проблема испытания героя. Одиночество и боль как состояния жизни. Характеры простых людей. Проблема утраты творческого начала жизни в повести «Скучная история». Темы душевного опустошения (*«Учитель словесности»*), духовной деградации человека (*«Ионыч»*), страха жизни (*«Человек в футляре»*), безумия в повести *«Палата № 6»*. Образ «лишнего человека», героя-мечтателя в повести *«Дуэль»*. Проблема веры и неверия в творчестве Чехова. Образы священников. Духовный поиск (*«Архиерей»*). Проблема духовного странничества («Студент»). Противопоставление науки и веры, цивилизации и церкви. Творчество Чехова и религиозный кризис в России на рубеже 1880–90-х. Чехов и Бунин: параллели. Рассказ *«Шампанское».*

		Драматургия Чехова. Комедия *«Чайка»*. Проблемы творчества. Реализм и символизм в комедии. «Чайка» и трагедия Шекспира «Гамлет». Проблема несовершенства жизни в пьесе *«Три сестры»*. Проблематика и система образов в комедии *«Вишневый сад»*. Сад как образ России и души человека. Наличие лирико-психологического подтекста и символическое измерение пьес Чехова. Пьесы *«Дядя Ваня» и «Иванов».* Место писателя в русской литературе конца XIX – начала XX веков. Феномен литературы рубежа веков. Термин «Серебряный век», его содержание. Концепция человека в литературе этого периода. Модернизм и авангард как новые стадии развития культуры. Новые литературные течения, отношение их к традиции. Символизм, его философские основы и эстетическая программа. Этапы развития русского символизма: старшие, или декаденты (Н. Минский, В. Брюсов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб *«Отравленный сад»)* и младшие, «соловьевцы» (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок…). Теория жизнестроения, мифотворчество «младших». Предшественники символизма в русской поэзии (А. Фет, Ф. Тютчев…). Художественные уроки символизма. Акмеизм. Наследие символизма и творчество акмеистов. Кружок «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут). Вещный мир в поэзии акмеистов. Установка на область простых чувств и бытовых душевных проявлений. Культурологическое поле акмеизма: мифопоэтика, цитатность. Футуризм как авангардное течение. Манифесты футуристов, концепция поэтического слова, теория и практика жизнестроения. Использование в поэзии приемов изобразительных искусств, графические опыты (В. Хлебников, В. Каменский). Живопись словом (В. Маяковский). Акцентный стих В. Маяковского. Словотворчество и словоновшества футуристов. Круг независимых поэтов. Условность термина «независимые». Личные и культурные связи М. Волошина, М. Цветаевой, В. Ходасевича с литературой символизма, акмеизма и футуризма. Одиночество как основа мироощущения, актуальность идеи Дома для круга «независимых».

		Проза Серебряного века. Место прозы в литературной ситуации рубежа веков, наследование реалистической традиции предшествующего этапа и полемика с нею. Поэтика символистского романа. Романное творчество символистов: *«Петербург»* А. Белого, *«Огненный ангел»* В. Брюсова, *«Мелкий бес»* Ф. Сологуба и др. Русский классический роман и проза символистов. Мифопоэтика, реминисцентность, архитектоника символистского романа. «Промежуточные» явления в прозе Серебряного века: Л. Андреев, А. Ремизов, С. Кржижановский. Связь творчества названных писателей с философией экзистенциализма, трагический гуманизм их мироощущения. Обращение к «готовым» сюжетам, игровое начало, мифотворчество. Реализм в литературном поле модернизма: А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, И. Шмелев, В. Вересаев, Б. Зайцев. Наследование традиций русского реализма. Изменение жанровой картины. Новые черты поэтики в результате взаимодействия с модернизмом. Концепция человека в прозе А. Куприна («Молох», *«Поединок»*); образ «естественного человека» в повести *«Олеся»*, мифологические истоки произведения. Поэтика вещи в рассказе *«Гранатовый браслет».* Натурализм в прозе Куприна *(«Яма», «Наталья Давыдовна»).* Единство художественной системы И. Бунина. Лирический характер эпических опытов писателя (от «Антоновских яблок» к «Жизни Арсеньева»). Формы выражения авторского сознания и принцип моделирования мира в прозе И. Бунина. Новеллы *«Руся», «Лёгкое дыханье», «Солнечный удар».* Неонатурализм прозы М. Арцыбашева (роман *«Санин»*). Беллетристика Серебряного века: А. Амфитеатров: *«Отравленная совесть», «Бабы и дамы».*
УК-1; УК-5; ОПК-3	<u>Тема 8.</u> Литературные группировки 1920-х гг. ЛЕФ, РАПП, «Перевал», «Серапионовы братья», «Ничевоки», ОБЭРИУ. Орнаментальная проза и неоромантизм. М. Булгаков, Б. Пастернак, М.	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

	Горький, А. Платонов. Доктрина соцреализма. Героико-революционная литература. Русская формальная школа.	общенациональных основ бытия в творчестве крестьянских поэтов (Н. Клюев и др.). Поэзия С. Есенина. Смена жанровых форм и кризис лирики на рубеже 20–30-х. Проза 20–30-х годов. Орнаментализм, концептуальность орнаментального стиля. Проблема истоков: проза А. Белого, Ф. Сологуба. Тип художественного слова. Поэтика ранней прозы И. Бабеля (*«Конармия»*), Б. Пильняка («Голый год», *«Повесть непогашенной луны»*). Сказовая проза М. Зощенко. Художественное осмысление «нового человека» в повести *«Зависть»* Ю. Олеши. Сказка Ю. Олеши *«Три толстяка».* Антиутопии: концепция будущего, социальная модель, проблема отношений личности с обществом в романе Е. Замятина *«Мы»*. Исторический роман (О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянов «Восковая персона»). Проблема биографической прозы и «Пушкин» Ю. Тынянова. Эпическая проза: роман-эпопея *«Тихий Дон»* М. Шолохова, *«Хождение по мукам»* А. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. Литература о гражданской войне: Б. Лавренёв *«Сорок первый»*, Д. Фурманов «Чапаев», Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Серафимович «Железный поток». Драматургия 20–30-х гг. Агитационный театр. «Мистерия-буфф» В. Маяковского. Театр Вс. Мейерхольда. Полемика М. Булгакова и В. Маяковского («Багровый остров» и «Баня»). Революционно-демократическая драма 20-х годов (К. Тренев, Б. Лавренев). Театр и проза абсурда (Д. Хармс *«Вываливающиеся старухи»*, А. Введенский). Творчество М. Горького (1868–1936). Романтические произведения. «Макар Чудра». Трилогия «Детство», «По Руси», «Мои университеты». Горький и революция. Сб. «Несвоевременные мысли». Новая проза М. Горького в контексте прозы А. Белого, А. Ремизова. Рассказы 20-х годов («Карамора» и др.). Проблематика. Герои. Рассказы о любви. *«Варенька Олесова».* Тема предпринимательства и ее художественное решение («Дело Артамоновых», «Егор Булычев и другие», *«Васса Железнова»*). «Жизнь Клима Самгина». Концепция истории, проблема человека и толпы, тема жертвенного пути интеллигенции. Современное литературоведение

		о Горьком. Творчество В. Маяковского (1893–1930). Революционность как миропонимание. Политические идеи как эстетические («Левый марш», поэма «В. И. Ленин» …). Маяковский и ЛЕФ. Программа искусства «жизнестроения» («Стихи о советском паспорте», «Хорошо!»). Трагедия Маяковского-поэта, сознание бессилия искусства преодолеть противоречия жизни *(«Люблю», «Про это»),* неприятие негативных сторон современной действительности (сатирические стихотворения, пьесы «Клоп» и «Баня»). Поэма «Во весь голос» – «начало и конец» Маяковского. Смерть поэта, трактовки и гипотезы. Творчество А. Платонова (1899–1951). Литературные корни: Платонов и пролеткульты, Платонов и «Перевал», Платонов и Горький. Путь в литературу, платоновская концепция народной души (*«Сокровенный человек»*). Роман *«Чевенгур»* как философская проза. Странствия в романе, типы героев. Образ Саши Дванова. Проблема поисков общественного идеала. Сны в композиции произведения. Повесть *«Котлован»*. Смысл заглавия. Образы-символы, их функция. Диалог утопий в сюжете повести. Платонов и философское учение Н. Федорова. Повесть *«Ювенильное море»*: тема технического прогресса и человека. Душа народа и душа человека в повести *«Джан»*. Философия любви (*«Фро», «Возвращение», «Афродита»*), отдельное и общее существование человека. Творчество Б. Пастернака (1890–1960). Пастернак и футуризм. Сборник *«Сестра моя – жизнь»*. Поэтическая картина мира: вечность и время, бытовые детали, астральные символы (солнце, луна, звезды, дождь, гроза), метафорические образы. Мотивы чуда в модели мира. Природа. Любовь и творчество, проблема гармонизации человека и мира. Музыкальность, живописность, театральность поэтического слова. Автобиографическая проза («Охранная грамота»). Историческое и вечное в романе *«Доктор Живаго».* Проблематика произведения: человек и время, личность и история, общественные катаклизмы и общечеловеческие ценности. «Лирический роман» и романная лирика: стихи Юрия Живаго, их композиционная функция в структуре целого. Юрий Живаго и Борис Пастернак (проблема автобиографизма). Музыкальность композиции и система мотивов.

		Роман как саморефлексия и автоинтерпретация лирики Пастернака. Спор о жанре в критике. Творчество М. Булгакова (1891–1940). «Житие» М. Булгакова. Прижизненное и современное литературоведение о нем. Рассказы и очерки 20-х годов. Мотив «дьяволиады» в раннем творчестве. Повести «Роковые яйца» и *«Собачье сердце»*: эксперимент над жизнью и проблема ответственности. Роман *«Белая гвардия»* в контексте ранней прозы, исторические реалии и тема апокалипсиса, театральность, символика, орнаментальность стиля. История создания романа *«Мастер и Маргарита»*. Источники. Булгаков и Евангелие. Автобиографический подтекст. Философская концепция. «Чудо», «тайна», «авторитет» в системе антиномий (Булгаков и Достоевский). Жанровая уникальность произведения. Двуплановость композиции. Сюжетные архетипы и художественное решение «вечных» проблем. Интертекстуальность романа. Театральная деятельность М. Булгакова. Пьесы о гражданской войне («Дни Турбиных», «Бег»). «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Бытовые комедии («Зойкина квартира» и др.). Драматургические антиутопии («Адам и Ева»), пародии («Багровый остров» и др.). Место писателя в истории литературы. Проблема метода соцреализма на съезде советских писателей (1934 г.) и в постсоветских интерпретациях (А. Синявский, Б. Гройс). Соцреализм как «стиль Сталин». Роман воспитания как жанровый архетип советского романа («Как закалялась сталь» Н. Островского), производственный роман. Концепция «нового человека» – антипода «лишнего» в классической традиции («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Неомифологизм советского романа.
УК-1; УК-5; ОПК-3	<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-1; УК-5; ОПК-3	Тема 10. Мифологизм в советской литературе и его трансформации. Эпическая, «лейтенантская» и экзистенциальная литература. «Оттепель» и её литературные отражения. Поэзия, проза, драматургия конца 1950-начала 1960 гг.	Смысл метафоры «оттепель». Активизация литературной жизни, формирование различных направлений, новые акценты в литературе. «Поэтический бум» («бронзовый век русской поэзии»). «Эстрадная» лирика (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский), связь с опытами русского футуризма. «Неоакмеизм» в поэзии (А. Тарковский, Д. Самойлов, Б. Ахмадулина). «Неофициальная» поэзия («лианозовцы», О. Григорьев). От обэриутов к концептуализму. Поэзия бардов (В. Высоцкий, Б. Окуджава…). Проза 60-х гг. Солженицын А. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Архетипический, символический и метафизический смысл хронотопа зоны. Явление «лейтенантской прозы» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, К. Воробьев, В. Быков).
УК-1; УК-5; ОПК-3	Тема 11. «Деревенская» и «городская» литература. Историческая романистика и философско-психологическая проза. Экзистенциализм в литературе 1970-х гг.	Основные концепты «деревенской прозы» (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов). Бытие мифа в структуре произведений этой темы. Творчество В. М. Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Проблема творческой эволюции, движение к символу и мифу в поздних произведениях. «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. Трансформация «положительного героя» в прозе Д. Гранина, Ч. Айтматова. *«Городские повести»* Ю. Трифонова. Драма человеческого сознания в драматургии А. Вампилова («Утиная охота» и др.). Проза Л. Леонова.
УК-1; УК-5; ОПК-3	Тема 12. Перестроечные процессы и литература конца 1980-х – 1990-х гг. Политическая, социальная литература. «Магический реализм». Арт-хаус и массовое искусство. Характер русского постмодернизма конца XX века.	Поэзия. Многообразие поэтических систем. Концептуализм. Метареализм. Поэтический мир И. Бродского. Проза. Публикация произведений «задержанной литературы» («Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева) и живших десятками лет в самиздате и тамиздате («Доктор Живаго» Пастернака, «Раковый корпус», «Красное колесо» А. Солженицына). Реабилитация творчества писателей 20–30-х гг.: 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-1; УК-5; ОПК-3	Тема 13. Постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, концептуализм, «новая искренность» в литературе новейшего времени.	Уточнение границ постмодернистской литературы, новый статус категории «автора». Концептуализм в творчестве В. Сорокина. Творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, Виктора Ерофеева. Неосентиментализм Е. Гришковца. Натурализм прозы Л. Улицкой. Фольклоризм в произведениях Д. Осокина. Неореализм в творчестве З. Прилепина, В. Шергунова. Постмодернизм В. Пелевина. Грани постпостмодерна в творчестве Б. Акунина. «Магический реализм» М. Петросян и нереалистические формы в творчестве Ю. Мамлеева. Поиск нового формата. Писатели – лауреаты литературных премий: О. Славникова, Е. Чижова, М. Шишкин и др.
УК-1; УК-5; ОПК-3	Тема 14. Жанровая литература в России XXI века	Фэнтези: проза С. Лукьяненко, А. Старобинец, Н. Перумова, М. Семёновой. Детектив: исторический (Л. Юзефович), полицейский (В. Кременецкй), 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 Сергий. 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 LTSB 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»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

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: Коршунов В.В., кандидат искусствоведения, 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

		Стр.
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**
Приложение. **Фонд оценочных средств**		**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 телевизионных фильмов, телепрограмм), 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 телевидения, 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 общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессио-нальной 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 фильмы».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С.Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и «эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический расчет 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.

Киноновелла как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Принципы новеллистического построения сюжета.

Тема 8. Образ фильма

Образ целого как содержание сюжета фильма и как форма его идеи. С.Эйзенштейн об образе произведения. Образ и понятие. Составляющие образа. Признаки художественности образа. Образ героя – личность – характер – типаж. Соотнесенность образов всех персонажей. Образы пространства и времени.

Тема 9. Жанр фильма

Жанр как угол зрения автора и зрителей на предмет изображения и обусловленная им система выразительных свойств формы фильма. Аристотель о жанрах. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие.

Соотношение жанров и видов киносюжета.

Характеристика конкретных киножанров – особенности построения, разновидности. Виды жанровых образований: жанры чистые и жанры смешанные.

Отличие жанра и стиля.

Тема 10. Экранизация литературного произведения

Фильм-экранизация как образ литературного произведения. Виды экранизаций: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение. Характерные черты каждого вида. Достоинства и недостатки различных способов экранизации

литературных произведений.

Тема 11. Идея фильма

Идея фильма как содержание всей образной структуры фильма. Тема как первоначальный момент авторской концепции.

Формы и виды идеи фильма: идея-замысел; идея, воплощенная в фильме; идея в восприятии ее зрителем; идея – главная мысль фильма.

Идея истинная и идея ложная. Художественная идея как дар.

Тема 12. Обзор теоретической части курса

Драматургические компоненты, их взаимосвязь. Развитие идеи во всех компонентах. Ответственность художника перед аудиторией. Талант и мировоззрение автора фильма. Кинопроизведение как феномен культуры.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение литературы по вопросам кинодраматургии;
- конспектирование ряда статей по теории драматургии;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- чтение сценариев;
- выполнение творческих работ – написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

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

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

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.

4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.
13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.I. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Скип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фабуле 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. Кэмпион).

Тема 4. Звучащее изображение

«Молчание» (реж. И. Бергман), «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1 и 2 серии), «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев), «Долгие проводы» (реж. К. Муратова), «Дорога» (реж. Ф. Феллини), «Солярис» (реж. А. Тарковский), «Сталкер» (реж. А. Тарковский), «Три цвета: Синий, Белый, Красный» (реж. К. Кесьлевский).

Тема 6. Композиция фильма

«На последнем дыхании» (реж. Ж.-Л. Годар), «Ночи Кабирии» (реж. Ф. Феллини), «Дьявол и десять заповедей» (реж. Ж. Дювивье), «Полет над гнездом кукушки» (реж. М. Формана), «Три тополя на Плющихе» (реж. Т. Лиознова), «Рим, 11 часов» (реж. Дж. де Сантис), «Психо» (реж. А. Хичкок), «Сны» (реж. А. Куросава), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люметт), «Матч-пойнт» (реж. В. Ален).

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А.

Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К. Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн), «Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т. Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Странные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: http://www.vgik.info/library/information/
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- http://www.screenwriter.ru/
- http://4screenwriter.wordpress.com/
- http://cdkino.ru
- http://ruskino.ru/mov/year/
- http://basetop.ru/luchshie-serialyi
- http://www.sostav.ru/
- http://kinodramaturg.ru/

8. http://dramaturgija-20-veka.ru/

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

Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic

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

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

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

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

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	**Перечень компетенций, формируемых дисциплиной**	ОПК-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

	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– 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
	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 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,
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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 аргументировано 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, 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 аргументировано 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 телевизионных фильмов, телепрограмм**

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

Квалификация (степень) выпускника
Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм

Форма обучения
очная

Москва, 2023

Составитель: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

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

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
протокол № 1 от 31.08.2023 г.

Заведующий кафедрой _____Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе_____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В. М. Шипулина

© 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 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 17
3.2. Электронные издания, интернет-ресурсы 22
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 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		8						
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Э. 36		36						
Всего часов	108	36	72						

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	*Общая трудоемкость (в часах)*	*Виды учебных занятий*			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	*Семинарские занятия*	*Лабораторные занятия*	*Самостоятельная работа*
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ					
1. Антропология культуры. Культура и жизнь.		2			
2. История культуры. Культура и цивилизация		2			
3. Философия культуры		2			
Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.					
1.Архаический период. Истоки культурной традиции.		2			
2. Эволюция человеческого рода и культурогенез.		2			
3. Миф и космос.		2			
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ					
1.Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии		2			
2. Культура Древнего мира		2			
3.Эпоха великих цивилизаций древности		2			
4.Классические культуры 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			8

2.2.2. Содержание дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «Культурология» является то, что компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 1. Антропология культуры. Культура и жизнь.	Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей. Культурное значение древнейших технологий, созданных первыми поколениями людей-архантропов (homo habilis и homo neandertalis). Тело человека как объект культуры. Культурогенез в период становления человеческого рода.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 2. История культуры.	Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности (технология, наука и философия, искусство). Письменность – исторически первая форма

		индивидуального самосознания человека. Эпическая литература – как первое предметное закрепление связи человека с его собственной историей. Память и язык в системе культуры. Цивилизация и культура. Историческая типология культуры (архаическая, традиционная; традиционно-рефлекторная; личностная). Синонимы культуры. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Свобода и культура. Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм. Взаимообусловленность цивилизационных и культурных процессов в истории человечества. Культура как система (материальная и духовная культура, институты культуры).
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 3. Философия культуры.	Имя «культура». Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке. Происхождение термина культура. Понятие культуры – формирование философии культуры. Разграничение наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт, Э. Кассирер, Г. Зиммель). Проблема кризиса европейской культуры в философии конца XIX – начала XX веков (Ф. Ницше, О. Шпенглер, З. Фрейд, Н. Бердяев). Проблема антропоцентризма и антропокосмизма в философии культуры XX века (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадский, П. Флоренский).
КУЛЬТУРА И ПРИРОДА.		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 4. Архаический период. Истоки культурной традиции.	Жизнь древнейших людей. Преодоление животных форм жизни, формирование древнейших технологий (обработка камня, добывание и использование огня, охота). Роль труда и памяти в формировании родового коллектива и человеческих форм мышления. Возникновение сознания. Сознание и язык. Специфика сознания архаического человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 5. Эволюция человеческого рода и культурогенез.	Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный). Неолитическая "культурная революция", возник-новение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 6. Миф и космос.	Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Мифологическое пространство и время. Эволюция древней мифологии (от тотемного мифа к космологическому). Миф творения и его

		роль в формировании древнейших космологических представлений. Образы культуры в "зеркале" мифа, первопредки и "культурные герои". Процесс оформления культурной традиции и его отражение в мифологии. Роль эстетического фактора в формировании мифологических образов. Мифология и философия. Мифология и религия. Общечеловеческое значение мифологической культурной традиции. Эволюция древнего мифа (от мифа к Логосу, от него к Диалектике).
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 7. Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии	"Старый" и "новый" Древний мир. Возникновение цивилизации. Земледелие как технологическая основа древнейших цивилизаций. Город-государство (полис) – типичная форма ранних цивилизаций. Древний город и его структура. Отделение ремесла от земледелия. Монументальные сооружения (Храмовые комплексы, Дворцы, укрепления, системы водопровода и канализации). Возникновение новых (знаковых) форм письменности и знания (математики, астрономии, медицины). Значение городской жизни для возникновения духовных форм общения и устных и ранних письменных форм творчества. Города, монументальные сооружения, письменность как основные элементы древнейших цивилизационных и культурных центров. Формирование классических форм культуры: "умения", "знания", "воспитания" (образования), - и нового, "классического", человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 8. Культура Древнего мира	Региональный характер культур в эпоху Древнего мира. Общность и своеобразие культур Древнего Востока и Античности. Образ "классического человека" в этих культурных системах. Слово и Число как основные смыслообразующие элементы восточной и западной парадигм культуры. Проблема символа в культурах Древнего Востока и Запада. Мифологическая рефлексия. Роль эстетического фактора в формировании образов культуры ("Культура видения").
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 9. Эпоха великих цивилизаций древности	Культура земледелия, появление связанных с ней культов и религиозных обрядов, а также космологических мифов, рассказывающих о деяниях «культурных героев». От мифа к логосу. Формирование представлений о мире как о макрокосмосе и о человеке как микрокосмосе. Доминирующая роль

		эстетического фактора в процессе рефлексии космологического мифа. Возникновение древнейших институтов культуры: философии и риторики – трансформация образов космологического мифа в космологическую идею. Формирование классических образцов («парадигм») культур Востока и Запада. Своеобразие систем воспитания «совершенного» человек, созданных в классических культурах Индии, Китая и Греции. Роль философии и риторики в формировании «добродетельного» (лучшего) человека.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 10. Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции	Понятие культурного образца («парадигмы»). Связь культурных образцов с архетипическими структурами древнего мифа творения и их принципиальное различие. Своеобразия культурных «парадигм» Востока и Запада и их культурно-историческое значение как основы формирования и развития культурной традиции. Классическая культура Древней Индии. Тексты и ритуал Вед как основа классической культуры Древней Индии. Космогония Вед, ее связь с древнейшим обрядом жертвоприношения (Ашвамедха, Яджна). Речь и слово – основные смыслообразующие элементы ведической культурной традиции (Ригведа). Проблемы целостности мироздания и человеческой жизни в философии Упанишад. Учение о единстве Брахмана-Атмана. Роль йогического обряда в воспитании совершенного человека. Учение о гунах материальной природы и четырех ступенях добродетельной жизни (ашрам). Тексты вед о видах добродетели. "Предвечные философии" - САНКХЬЯ и ЙОГА – и их место в системе ведической культуры. Ведическая парадигма культуры, ее место в истории культуры. Образ "классического человека" в эпической поэме "Махабхарата" (по тексту "Бхагавадгиты"). Классическая культура Древнего Китая. Роль "священных книг" («Ши цзин» - «Книга песен», «И цзин» - «Книга перемен», «Шу цзин» - «Книга исторических преданий», «Ли цзи» - «Книга установлений») в формировании культурной традиции классического Китая. Символика и ритуал – основные смыслообразующие элементы Древнего Китая. Символическая "картина мира" в «И цзин» ("Книге перемен"), космогония и

		натурфилософия. Формирование китайской парадигмы культуры. Истоки термина "культурность" в текстах Древнего Китая, его связь с практикой древних земледельческих культов. Проблема единства мира и человека в философском трактате «Дао де цзин» ("Книга пути и благодати"). Учение о дао – пути. Учение о добродетели. Значение ритуала, обучения и середины в воспитании "благородного мужа" в «Лунь юе» («Поучениях») Конфуция. Духовная культура (вень) и человеколюбие (жень) – отличительные черты классического («идеального») человека в древнекитайской культуре. Органическая связь эстетических основ древнекитайского искусства (прежде всего живописи) с философской традицией и религиозно-этическими концепциями даосизма, конфуцианства и буддизма. <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-пайдейе ("Государство", "Законы"). 3. Об имени "человек" ("Кратил"). 4. О мудрости-философии и искусстве-умении ("Протагор", "Послезаконие"). Проблемы культуры в трактатах Аристотеля. Знание и культура. Учение о видах добродетели. Система воспитания и образования "лучшего гражданина". Учение о человеке как источнике добродетели и о "середине" как "высшей добродетели". Гуманистическая культура эпохи эллинизма (культура humanitas). Проблемы культуры в произведениях римских мыслителей: стоиков, Цицерона, Л.Кара, М.Аврелия и др. Определение личности "последним римлянином" Боэцием и его значение в истории европейской культуры.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 11. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода.	Европейский мир и культурная традиция Античности. Христианство и европейская культура V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур и культурное самосознание индивида и личности. Основные этапы развития европейской цивилизации и культурные эпохи. Слово, Символ, Знак – основные смыслообразующие факторы европейской культурной классики. Основные формы культурного самосознания индивида.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 12. Культура европейского Средневековья.	Истоки, основные этапы развития и институты Средневековой культуры. «Языческое Средневековье», его значение в становлении европейской культуры. Определение человека как «индивидуальной субстанции разумной природы» (Боэций). Патристика. Начало формирования христианской культуры. Раннее Средневековье. Первый опыт синтеза античного наследия и христианской религиозной доктрины (Августин). Книжный характер средневековой культуры: «тривиум» и «квадриум» как ее основа, школа и храм как ее главные институты. Средневековая культура и античное наследие. Ренессансы периода раннего Средневековья. Создание религиозно-символической картины мира. Средневековый храм как религиозный центр и школа христианского мировидения и нравственности. Храмовое действо как «синтез искусств». Роль монастырей в распространении «книжной учености» в эпоху раннего Средневековья.

		Зрелое Средневековье: города как центры ремесла, торговли и духовной жизни. Возникновение высшей школы – университетов, их структура и статус в сословной иерархии Средневековья. Философия и богословие, их место и характер взаимодействия в системе христианской культуры Средневековья. Христианская культура как «культура обязанностей» христианина, ее связь с античной культурой эпохи эллинизма и Рима. Учение об "абсолютной личности", первородном грехе, отпадении человека от мировой гармонии и покаянии как главной обязанности христианина, основные элементы христианской культуры. Неразрывная связь личностного характера средневековой культуры с христианской идеей возмездия и Страшного суда. Нравственная проповедь христианства и ее роль в культурном самосознании европейского человечества. Схоластика, завершение создание религиозно-символической «картины» мира. Символизм и иерархия как универсальная формула средневековой культуры. Кризис религиозно-символических форм культуры в эпоху позднего Средневековья.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 13. Культура Возрождения.	Гуманистический характер культуры Возрождения как культуры не только нравственных обязанностей индивида, но и его призвания. Итальянское Возрождение – новый характер отношения к античной традиции, возрождение традиций римской «культуры humanitas». Новое представление о человеке как «божественном мастере», создание учения о «Космосе культуры». Истолкование «человеколюбия» как образца, явившегося основой при сотворении Богом человека. Уравнение в правах философии, науки, поэзии и высокого искусства с богословием. Концепция человека как «божественного мастера». Реформа языка и начало формирования национальных культур. Ренессансные Академии – основной институт культуры Возрождения и центры формирования и утверждения "образцовой индивидуальности". Переосмысление канонических текстов христианства. Начало формирования науки и искусства как самодостаточных и самостоятельных (от средневековой схоластики и церковной иерархии) институтов культуры. Реформа языка и начало формирования национальных культур. Роль культуры

		Ренессанса в культурном самосознании европейского человечества. "Культура призвания". Причины кризиса гуманистической культуры Ренессанса.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 14. Культура Нового времени.	Первая научная революция конца XVI – начала XVII веков (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Гарвей, Ньютон). Наука и Религия. Начало формирования научной и художественной картины мира. Завершение процесса культурного самосознания европейского человечества. Существенные черты Нового времени как социо-культурной эпохи, охватывающей период XVII-XVIII веков. 1. Развитие науки и техники. (Создание научной картины мира и машинной цивилизации. Первая промышленная революция). 2. Введение искусства в горизонт эстетики. (Классификация «изящных искусств». Создание общей теории искусства). 3. Разведение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как высший критерий всех форм человеческой деятельности. 4. Преодоление традиционных (культовых и обрядовых) форм религии. Религиозная вера как внутреннее переживание субъекта). Культура XVII века. Рационализм культуры "века Разума". Первая научная (1543-1687) и промышленная (1575-1620) революции, связанные с формированием методологии естественно-научного и социально-исторического знания (Ф. Бэкон, Т.Гоббс) и открытиями в различных областях науки: математики (Г.Галилей, Р.Декарт), астрономии (И.Кеплер), механики и оптики (И. Ньютон). Новый взгляд на природу и отношение между ней и человеком. Учение о человеке как субъекте познания, «задающем всему меру и приписывающем всему норму». Культура разума как способность правильно мыслить и высшая форма индивидуальной культуры, «я мыслю, значит, я существую» (Р. Декарт). Идея организации государства, основанного на принципах «общественного договора», как необходимое условие культуры (Дж. Локк). Определение «догосударственного» состояния общества и человека как «антикультурного» состояния. Жизнь индивида – корень как общественной, так и культурной жизни (Т. Гоббс). Культура как естественное право человека (Дж. Локк). Культура XVIII века. Роль века Просвещения в истории европейской

		культуры. Завершение эпохи культуры Разума. Начало кардинальной идейной переориентации культурного процесса в результате замены в нем космологической идеи идеей антропологической. Формирование нового представления о человеке как о субъекте культуры. Теория «исторического круговорота» (Д. Вико) – первый опыт европейской истории философии культуры. Представление об архаическом периоде культуры как источнике всех последующих ее форм и как «нагромождении фантазии и своекорыстной памяти, от которой надо освободиться во имя отыскания "первой человеческой мысли... где присутствует знание естественных начал происхождения – вся наука» (Д. Вико. «Основание новой науки об общей природе наций» /1744/). Проблемы культуры в произведениях Ж.-Ж.Руссо. Новая концепция человека не как объекта, а как субъекта культуры («Рассуждение на тему о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов», 1749, «Исповедь», 1770, «Эмиль, или О воспитании», 1762). Учение Руссо о языке как продукте разума и важнейшем инструменте культуры, способном вывести человека из «индивидуального одиночества». Систематика природы. Человек как часть «системы природы» (Д. Дидро, П. Гольбах). Завершение создания «научной картины» мира. Антропология И. Канта и ее культурное значение. Понятие культуры как «способности человека ставить перед собой любые цели в их свободе». Системообразующая роль проблем культуры в философской концепции И.Канта - историческая систематика культурных форм (культура умения, культура знания, культура воспитания, культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности). Культура как конечная цель природы и необходимое условие формирования просвещенного, свободомыслящего человека. Антропология культуры. Формирование европейской философии культуры. Проблемы культуры в работах И. Гердера, И. Гете, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Широкое распространение в европейской философии культуры ее нового определения («Bildunq»): культура как средство

		самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности и «возвышения человека до человеческого в рамках человечества» (В. фон Гумбольдт). В этом смысле употребляли термин «культура» Г. Гегель, И. Гете, Ф. Шеллинг. Новое представление о взаимоотношении культуры и природы как «едином органическом целом» (Гердер, Гете, Шеллинг, представители русского романтизма), которое нашло достаточно яркое отражение в философских работах И. Киреевского и поэзии А. Фета.
КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА		
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	Тема 15. XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры.	Кризис традиционных ценностей и форм европейской культурной классики. Завершение первой промышленной революции в первой четверти XIX века. Научно-технический прогресс. Человек и машина в контексте культуры. Завершение процесса формирования национальных культур в Европе. Становление мировой культуры. Мировой рынок и мировая литература, их роль в интеграции культур. Проблемы культуры в немецкой философии XIX века. Г. Гегель и Ф. Шеллинг о путях развития европейской культуры в постклассический период. Романтизм и его роль в становлении современной культуры. Мифология и религия как предмет научного и эстетического анализа. Идея интеграции культур Запада и Востока. Поиск "универсального языка" культура, теория романа. Критика традиционных форм и институтов христианской культуры. Проблемы культуры в "философии жизни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер). "Вторжение" техники в сферу духовной деятельности. Формирование так называемых "технических искусств". Влияние фотографии и кино на формирование ментальности и культурное самосознание современного человека. Техника как феномен культуры. История культуры как предмет философского и научного исследования. Развитие философии культуры и культурной антропологии. Окончательное утверждение идеи развития и принципа историзма в исследовании феномена культуры.
УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2;	Тема 16. Культура XX-XXI веков и современная цивилизация.	Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке. Постиндустриальное и информационное общество. Прогресс науки и техники и его

ОПК-5		перерастание в научно-техническую революцию. Углубление кризиса традиционных культурных форм и институтов (этики и системы образования). Разрушение культуры как "органического целого": массовая и элитарная культура. Развитие средств массовой информации и их влияние на культурный процесс. "Мозаичный" характер современной культуры. Модернизм и постмодернизм как феномены современной культуры. Культура и личность. Культура и "жизненная среда". Производство и культура. Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства. Знание и творчество в контексте современной культуры. Отдых и спорт как важные институты современной культуры. Фотографическая культура. Кино как феномен современной культуры. Телевидение и процесс интеграции культур. Западная философия культуры XX века (О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Э. Кассирер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Швейцер, В.Т. Адорно, Г. М. Маклюэн). Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аспекты культуры: классика и современность. М., ВГИК, 2001.
2. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. М., 2014.
3. Пондопуло Г., Ростоцкая М. Введение в науку о культуре. М., 2017.
4. Багновская Н.М. Культурология М., 2021 (в электронной библиотеке Лань)

3.1.2. Дополнительная литература

1. История и философия культуры. Учебное пособие. М. , ВГИК, 1996.

2. Антология исследований культуры. Т. I. Интерпретации культуры. СПб., 1997.
3. Августин. Исповедь. Кн. 1-4, 10, 13, 19. М., 1991.
4. Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981, с. 3-11.
5. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
6. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. Вып. 2. М., 1988.
7. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
8. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
10. Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.
11. Бруно Д. О 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. Мода. С. 234-291.
28. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. М., 1989, с. 10-16.
29. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2 М., 1997.
31. Йегер В. Пайдейя Т. 1. М., 2001.
32. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
33. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998, с. 514-722.
34. Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.
35. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. М., 1993.
36. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
37. Культурология XX век. Антология. М., 1995.
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2007.

39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты// Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Репринт издания 1935 г. М., 1995, с. 178-193, 204-215. Трактат о живописи. Ч. 1. Фрагменты // Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. М., 1981.
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
41. Лоренц К. Оборотная 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.

4.2. Электронные издания, интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», «Айбукс».

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. М., 2018.
2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. М., 2014.

3. Солонин Ю.Н. Культурология. М., 2018.
4. Багновская Н.М. Культурология М., 2021 (в электронной библиотеке Лань)

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://culturolog.ru/
http://www.countries.ru/library.htm

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

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 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 «Музыка в кино»

Специальность/направление	**55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
Квалификация/степень выпускника	**Режиссер телевизионных программ, Режиссер игрового кино- и 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, 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 ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2022 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе_____В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____В.М. Шипулина
(подпись)

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Учебный курс «Музыка в кино» предназначен для получения студентами углубленных знаний о роли и значении музыки в кинопроизведении. Освоение студентами содержания данного курса должно способствовать повышению уровня профессионализма в анализе музыкального аспекта кинопроизведения, а также в разработке собственных режиссерских решений фильма в творческом процессе.

Курс посвящен многоаспектному рассмотрению музыки в кинематографе в контексте определенного исторического этапа развития как кинематографа, так и музыкального искусства. Функциональные и семантические особенности музыкальных компонентов конкретных фильмов рассматриваются как часть аудиовизуальной структуры и художественной идеи кинопроизведения, а также как пример воплощения общих эстетических принципов режиссера. При анализе кинопроизведений учитывается социально-художественный контекст соответствующего исторического периода. Теоретический аспект дисциплины предполагает ознакомление с основными подходами к анализу музыкальной составляющей кинопроизведения, разработанными на разных этапах развития киноискусства теоретиками-исследователями, представляющими различные профессиональные области знания (режиссура, звукорежиссура, киноведение, музыковедение, культурология и др.).

Целями данной дисциплины являются:

– ознакомить студентов с основными этапами освоения музыки кинематографом;

– дать понимание роли и значения музыки в режиссерском решении фильма;

– дать представление о различных подходах к киномузыке в ведущих национальных киношколах;

– ознакомить студентов с уникальными примерами применения музыки в авторском кинематографе;

Задачами данной дисциплины являются:

– рассмотреть способы применения музыки в различных жанровых формах кинематографа;

– проанализировать работы выдающихся кинокомпозиторов;

– рассмотреть положения основных теоретических исследований по теме музыки в кинематографе.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебный курс «Музыка в кино» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является дисциплиной, относящейся к части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, профиля Режиссер телевизионных программ. Педагог и читается в 5–6-ом семестрах 3-го 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 профессиональных компетенций:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать особенности основных этапов освоения музыки кинематографом;
- понимать функции и семантику элементов музыкальной выразительности в аудиовизуальной структуре фильма;
- знать общеупотребительные механизмы применения музыки в различных жанрах кино;
- ориентироваться в стилевых и жанровых направлениях музыки, применяемой в кинематографе.

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина: творческо-производственная и авторская.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Таблица 1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 час.									
Вид учебной работы	**Количество часов**								
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**							
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Работа с преподавателем (контактные часы):		–	–	–	–	–	–	–	–
Теоретический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции	**30**	–	–	–	–	16	14	–	–
Практические	**34**	–	–	–	–	18	16	–	–
Самостоятельная работа:		–	–	–	–	–	–	–	–
Теоретический блок:		–	–	–	–	–	–	–	–
Работа с информационными источниками	**2**	–	–	–	–	2	–	–	–
Форма промежуточной аттестации – зачет	**6**	–	–	–	–	–	6	–	–
Всего часов	**72**	–	–	–	–	**36**	**36**	–	–

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса

2.2.1. Структура дисциплины

Таблица 2

Семестр Неделя семестра	**Раздел дисциплины**	**Общая трудоемкость**	**Виды учебной работы.**				
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лекц	**сем**	**пр**	**инд**	**СР**
3	**Раздел I. Основные этапы практического и теоретического освоения музыки кинематографом**	**36**	16	14	4	–	2
1	**Тема 1.** Введение в предмет. Основные понятия и проблематика	**2**	2	–	–	–	–
2-3	**Тема 2.** Практика и теория музыки немого периода кино	**4**	2	2	–	–	–
4-5	**Тема 3.** Кинокомпозиторы дозвукового периода кино	**4**	2	2	–	–	–
6-7	**Тема 4**. Музыка первого периода звукового кино. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.: практика и теория	**4**	2	2	–	–	–

Семестр Неделя семестра	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы. Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			лекц	сем	пр	инд	СР
8-9	**Тема 5.** Кинокомпозиторы 1930-х гг.	**4**	2	2	–	–	–
10-11	**Тема 6.** Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели»	**4**	2	2	–	–	–
12-14	**Тема 7.** Новые направления в музыке 1960-х -1970 гг. и их отражение в киномузыке	**6**	2	2	2	–	–
15-17	**Тема 8.** Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе	**8**	2	2	2	–	2
	Итого за 5 семестр:	**36**	**16**	**14**	**4**	–	**2**
	Раздел II. Музыкальные решения в жанровом кино	**14**	**8**	**4**	**2**	–	–
18	**Тема 1.** Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия.	2	2	–	–	–	–
19-20	**Тема 2.** Музыка в кинодраме и эпосе.	4	2	2	–	–	–
21-22	**Тема 3.** Музыка в триллере	4	2	2	–	–	–
23-24	**Тема 4**. Музыка в анимационном и документальном кино	4	2	–	2	–	–
	Раздел III. Музыка в авторском кинематографе	**16**	**6**	–	**10**	–	–
25-26	**Тема 1.** Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана	4	2	–	2	–	–
27-28	**Тема 2.** Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова	4	2	–	2	–	–
29-30	**Тема 3.** Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой	4	2	–	2	–	–
31-32	**Тема 4.** Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе	4	–	–	4	–	–
	Зачет	**6**					
	Итого за 6 семестр:	**36**	**14**	**4**	**12**	–	–
	Итого за курс	**72**	**30**	**18**	**16**	–	**2**

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 дозвукового периода кино

Первые оригинальные музыкальные композиции для немого кинематографа: К. Сен-Санс («Убийство герцога Гиза», 1908), М. Ипполитов-Иванов («Понизовая вольница», 1908). Кинофильмы с оригинальной музыкой Дж. Антейла, Д. Мийо, А. Онеггера, Ж. Орика, Х. Эйслера, Э. Сати, Э. Майзеля, Ч. Чаплина, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Проблема аутентичности музыкальных партитур фильмов немого периода.

Тема 4. Музыка первого периода звукового кино.
Конец 1920-х – начало 1930-х гг. Практика и теория

Первые звуковые фильмы («Певец джаза», реж. А. Кросланд, 1927; «Король джаза», реж. Джон М. Андерсон, 1930; «Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931; «Веселые ребята», реж. Г. Александров, 1934 и др.). Характер присутствия музыки на экране в первых звуковых фильмах. Кино «звуковое», «говорящее» и «звуко-зрительное».

Эксперименты с абстрактной визуализацией звука (Оскар Фишингер, Вальтер Руттман, Александр Алексеев, Норман Мак-Ларен, Уолт Дисней).

Теоретическое осмысление звука и музыки в первом периоде звуковой эпохи кино («Будущее звуковой фильмы. Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и Г. Александрова; работы Б. Балаша, И. Иоффе и др.).

Тема 5. Кинокомпозиторы 1930-х гг.

Музыкальная иллюстрация и звуко-зрительный контрапункт. Внутрикадровая и закадровая музыка. Функции элементов музыкальной выразительности. Ритм и интонация. Тема и лейтмотив. Песня-хит. Музыкальная увертюра фильма. Драматургия паузы и тишины. Полифония звуковой партитуры фильма.

Звук и музыка в практике и теории С.М. Эйзенштейна.

Прокофьев и кино. Шостакович и кино.

Тема 6. Музыка кинематографа 1940-х гг., послевоенного времени и «оттепели»

Изменение характера, стиля, аранжировки киномузыки военного периода в отечественном кино. Соотношение героического пафоса и психологической камерности. Песни Н. Богословского, В. Баснера и др. Период малокартинья в послевоенное время; «громкоголосое» кино конца 1940-х гг. («Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской»). Кинематограф «оттепели»: изменение подхода к звуку и музыке в кино. Тенденция минимализации закадрового музыкального звучания («Девять дней одного года» М. Ромма).

Тема 7. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномузыке

Значение прихода нового поколения композиторов в отечественно кино (А. Шнитке, В. Овчинников, С. Губайдулина, Н. Каретников, О. Каравайчук, М. Таривердиев, Э. Артемьев и др.). Изменение художественно-эстетической парадигмы. Появление авторского кино (А. Тарковский, К. Муратова, С. Параджанов, Э. Климов, Л. Шепитько и др.). Музыка как элемент сложносоставного аудиовизуального решения фильма и как выражение эстетики автора.

Тема 8. Основные тенденции музыкально-звуковых решений в современном кинематографе

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 1. Музыкальный фильм. Киномюзикл. Кинокомедия

Видовое происхождение музыкального фильма (водевиль, оперетта, ревю). Американский киномюзикл конца 1920-х – первой половины 1930-х гг.: формирование канона. Эволюция мюзикла. Мюзикл в авторском кино.

Тема 2. Музыка в кинодраме и эпосе

Принципы музыкальной драматургии в кинодраме. Музыка в эпических фильмах «золотого века» Голливуда. Роль симфонического оркестра и симфонизма как драматургического принципа организации музыкального материала. Современные тенденции музыкального оформления кинодрамы.

Тема 3. Музыка в триллере

Исторические и психологические предпосылки возникновения и популярности триллера. Роль конкретной музыки, алеаторики и сонористики в музыкальном оформлении триллера. Выдающиеся музыкально-шумовые решения триллеров.

Тема 4. Музыка в анимационном и документальном кино

Основные особенности применения музыки в анимации. Классическая музыка в анимации. Работа кинокомпозитора в анимационном кино. Документальное кино: принципы музыкального оформления, авторские решения (Артур Пелешян, Годфри Реджио).

Раздел III. МУЗЫКА В АВТОРСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ (ПКО-2)

Тема 1. Музыка в кинематографе Робера Брессона и Ингмара Бергмана

Понятие феноменологии и экзистенциализма в отношении киноискусства. Теория Мориса Мерло-Понти. Звуковая редукция в творчестве Робера Брессона. Феноменология звука, онтологическое единство музыкальной формы и киноформы в фильмах Ингмара Бергмана.

Тема 2. Музыка в кинематографе Андрея Тарковского и Александра Сокурова

Понятие рефлексии как формы мышления и трансцендентализма как направленности мышления. Эволюция музыкальных решений в творчестве Андрея Тарковского. Звук как экзистенциальная рефлексия в игровом кино Александра Сокурова.

Тема 3. Музыка в кинематографе Сергея Параджанова и Киры Муратовой

Эстетическое понятие игры. Структура игрового пространства. Звуковые игры в экранном пространстве. Музыкальные стилизации, пародии, цитаты, 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 4. Тенденции применения музыки в новейшем авторском кинематографе

Музыка в отечественном кино постсоветского времени. Значение появления рок-музыки и рок-музыкантов за кадром и в кадре кинофильма. Минималистичность как принцип и музыкальный минимализм как художественное направление в музыкальном решении фильма. Глобализация и транскультурализм как тенденции в мировом художественном пространстве. Музыка в фильмах Андрея Звягинцева, Ивана Вырыпаева, Кирилла Серебренникова и др.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Преподавание курса предполагает такую форму работы со студентами, чтобы. после просмотра фрагментов кинофильмов было последующее обсуждение и анализ увиденного и услышанного материала. Поэтому целесообразно проводить лекции со студентами в различных интерактивных формах:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- дискуссия,
- лекция с разбором конкретных ситуаций
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты).

Возможно представление докладов и презентаций обучающихся по заранее предложенным темам.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Виды текущего контроля – представление докладов и презентаций студентов по темам программы курса.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет в конце 6 семестра.

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. Киномузыка военного периода в отечественном кино
9. Музыка в кинематографе «оттепели»
10. Новые направления в музыке 1960-х - 1970 гг. и их отражение в киномузыке
11. Различие 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.
13. Михеева Ю.В. Музыкальный минимализм в кинематографе: метаморфозы времени и самоявление звука // Вестник ВГИК. – 2013. – № 17. – С. 43 – 51 ; № 18. – С. 42 – 51.

14. Михеева Ю.В. Игра в игре: музыкальные стилизации в кинематографе // Философия и культура. – 2014. – № 11. – С. 1684–1689.
15. Михеева Ю.В. Музыкальная форма как форма кинофильма: вопрос онтологического единства // Философия и культура. – 2015. – № 5. – С. 762-768.
16. Михеева Ю.В. Музыка как элемент театрализации кинофильма // Музыка. Искусство, наука, практика / Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова. – 2017. – № 1 (17).– С. 56–63.
17. Михеева Ю.В. Духовная музыка в драматургической структуре современного российского фильма // Вестник славянских культур. – 2020. – 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.: Иностр. лит-ра, 1960. (Глава «Новый Лаокоон: синтетические искусства и звуковое кино»).
3. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972.
4. Балаш Б. Жанровые проблемы музыкального фильма // Искусство кино. – 1940. – № 9.
5. Березовчук Л. Об использовании зрелищных жанров режиссерами арт-хауса // Киноведческие записки. – 2009. – № 92/93.
6. Блок Д., Бугославский С. Музыкальное сопровождение в кино. – 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. Стилевые 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. Стиль 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»; сер. «Из истории киномысли»).
40. Adorno Th. Komposition für den Film / Adorno Th., Eisler H. – Munchen, 1969.
41. Beyond the Soundtrack. Representing Music in Cinema / ed. by D. Goldmark, L. Kramer, R. Leppert. – Berkley, Los Angeles ; London : University of California Press, 2007.
42. Chion M. Audio-Vision. Sound on screen. – New York : Columbia University Press, 1994.
43. Cook M. A history of film music. – Cambridge University Press, 2008.
44. Flückiger B. Die virtuelle Klangwelt des Films. – Aufl. 2. – Marburg : Schüren, 2002.
45. Lexmann J. Theory of Film Music. – Frankfurt am Main, 2006.
46. Limbacher James L. Film music: from violins to video. – New York, 1974.
47. Manvell R. The technique of film music / Manvell R., Huntley J. – London ; New York : Focall Press, 1971.
48. Sound Theory / Sound Practise / ed. by R. Altman. – New York ; London: Routledge, 1992.

Обучающимся обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 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" контакт №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, 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 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения звука формата не ниже Dolby 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 – Maranz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony

MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотровый зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение курса «Музыка в кино» основывается на изучении музыки фильма в широком художественно-эстетическом контексте времени его создания, а также понимании личностных аспектов авторской эстетики создателей кинопроизведений. В силу этого преподавателям рекомендуется в ходе занятий давать студентам расширенное представление о времени, в котором возникло рассматриваемое кинопроизведение, через краткий обзор художественных течений обозначенного периода, а также повлиявших на создателей фильмов философско-эстетических и социальных идей.

В свою очередь, студентам рекомендуется самостоятельное изучение культурного ландшафта изучаемого периода в истории киномузыки, расширение горизонта своих представлений о смежных областях художественной и гуманитарной мысли (литература, живопись, философия, эстетика и пр.). В ходе изучения курса студенты должны приобрести не только навыки профессионального искусствоведческого анализа аудиовизуальной структуры кинопроизведения, но и более широкие представления о движении и развитии киноэстетики на протяжении XX – начала XXI вв., отразившихся в музыке кино.

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)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____**И.В. Коротков**

«____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КИНООПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Программа составлена доцентом Н.В. Свиридовой

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 733 от 01 июля 2017 г.
по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства. Протокол № 6 от « 4 » июля 2022 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета_____П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан режиссерского факультета _____Н.В.Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация..... 4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ……. 6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины ……. 6
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП..... 6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины..... 6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... 7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины… 7
2.2. Содержание разделов дисциплин 8
2.2.1. Тематический план дисциплины……. 8
2.2.2. Содержание дисциплины……. 8

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…… 22
3.1. Список учебной литературы…… 22
3.1.1. Основная литература ……. 22
3.1.2. Дополнительная литература…….. 22
3.2. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра……. 22

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ……. 24

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ……..... 25

Министерство культуры Российской Федерации

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

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины **«Основы кинооператорского мастерства»**

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссер телевизионных программ**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения **очная**

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» даёт студенту теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, о системе киноизобразительных средств, которыми располагает киноискусство.

Задачей курса «Кинооператорское мастерство» является ознакомление студентов с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, его возможностями в творческом и производственном процессах создания фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина **«Основы киноопеораторского мастерства»** согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения является дисциплиной Базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)».

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе во 2-ом семестре. На изучение дисциплины отводится 2 зачетных единицы – 72 академических часа.

3. Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения:

- режиссер телевизионного фильма;
- режиссер игрового кино;
- режиссер неигрового кино

- ПКО-2

Категории обязательной профессиональной компетенции	Код ПКО	Наименование ПКО
	ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

- режиссер мультимедиа;
- режиссер анимации и компьютерной графики

- ПК-2

Категория профессиональной компетенции	Код ПК	Наименование ПК
Правовое регулирование творческого процесса	ПК-2	Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включенными в учебный план специальностей «Режиссура кино и телевидения».

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены формы контроля:

Промежуточная аттестация:

- дифференцированный зачет.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» даёт студенту теоретические знания об особенностях творчества кинооператоров, о системе киноизобразительных средств, которыми располагает киноискусство.

Задачей курса «Основы кинооператорского мастерства» является ознакомление студентов с ролью и задачами, стоящими перед оператором в процессе создания фильма, его возможностями в творческом и производственном процессах создания фильма.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования является дисциплиной Базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули).

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами очного отделения на 1-ом курсе во 2-ом семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа, из них: занятия практического (семинарского) типа – 30 академических часов, самостоятельная работа студента – 36 академических часов. Рабочей программой предусмотрены формы контроля: промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 6 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения:

- режиссер телевизионного фильма;
- режиссер игрового кино;
- режиссер неигрового кино

- ПКО-2

Категория	Код	Наименование

общепрофессиональной компетенции	ПКО	ПКО
	ПКО-2	Способен применять на практике принципы режиссерского анализа литературных произведений, интерактивных сценариев, выбранных для воплощения в мультимедиа проектах

- режиссер мультимедиа;
- режиссер анимации и компьютерной графики

- ПК-2

Категория общепрофессиональной компетенции	Код ПК	Наименование ПК
Правовое регулирование творческого процесса	ПК-2	Способен распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности для решения задач в сфере творчества

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	**2 зач. ед. - 72 академических часа**	
Вид учебной работы	**Количество академических часов**	
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**
		2
Работа с преподавателем (контактные часы):	***30,5***	***30,5***
Практического (семинарского) типа	30	30
Самостоятельная работа:	***35,5***	***35,5***
Работа с информационными источниками	36	36
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет	***6***	***6***
- контактные часы на дифференцированный зачет	***0,5***	***0,5***
Итого:	**72**	**72**

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Примерный тематический план дисциплины для специальностей 55.05.01; 55.05.02.

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование тем	*Очная форма обучения*			
	Количество академич. часов			
	Занятия практичес-кого (семинарск ого) типа	Самост. работа	Форма контроля	
			зачет	Конт.часы на зачет
ВВЕДЕНИЕ. Профессия кинооператора. Творческие Задачи кинооператора в фильмах разных жанров и на телевидении. Искусство кинооператора в художественном фильме. Кинооператора документальной и научной кинематографии. Производственные права и обязанности кинооператора. Автор-оператор. Киножурналист (публицист). Российская операторская школа, ее основные черты и особенности. Становление искусства кинооператоров	**2**			
Тема 1. КИНООПЕРАТОРСТВО Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении и раз-витии. Информационные возможности кинокамеры. «Прямая» документальная съемка событий и явлений действительности. Становление профессии кинооператора-документалиста; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. Художественно-выразительные	**2**	**3**		

возможности камеры. «Постановочная» съемка художественных фильмов. Становление профессии кинооператора-постановщика; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. Познавательные и научно-популярные возможности кинокамеры. Становление профессии кинооператора научной кинематографии; необходимые знания.				
Тема 2. РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КИНООПЕРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Кинооператорское мастерство в русской дореволюционной кинематографии. Кинооператоры на съемках хроники революции, гражданской войны; советского строительства. Первые художественные фильмы. Работы кинооператоров А.Левицкого, Ю.Желябужского, Л.Форестье и др. Стновление школы кинооператорского искусства. Творческие поиски кинооператоров Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Д.Демуцкого – метод художественного творчества, новаторское изобразительное решение фильма, композиция кадра, киноосвещение, профессиональное мастерство. Творчество кинооператоров в черно-белых звуковых фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в цветных фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в документальных фильмах. Творчество российских кинооператоров современного периода. Киноизобразительная культура	**2**	**3**		

фильма.				
Тема 3. **КИНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАТОРА** Операция киносъемки: кадрирование, Оптика, освещение, экспонирование, кинетика. «Немая» и «синхронная» съемка. Изображение на пленке и экране объемно-платических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности, глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени. Кинокадр – как изобразительная форма: оптические, кинетические и фонические нормативы. Изобразительные возможности кинокамеры. Приемы съемки и киноизобразительная форма кадра в различных системах кинематографа. Кинетические приемы съемки: нормальная, покадровая, замедленная, ускоренная, обратная – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематогроафе. Кинопанорамная съемка – виды панорамных съемок, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах. Динамические приемы съемки – с операторского транспорта, с наземных, воздушных и водных видов транспорта, съемки в космосе; съемки камерой с рук – изобразительный эффект, выполнения, область применения. Оптические приемы съемки – киноперспектива, съемка нормальной широкоугольной и длиннофокусной оптикой, съемка вариооптикой	**2**	**3**		

(трансфокатором) – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в фильмах. <u>Экспозиционные приемы съемки</u> – черно-белые и цветные виды кинопленки, светофильтры, съемочная экспозиция, изобразительный эффект, область применения в кинофильмах.				
Тема 4. КОМПОЗИЦИЯ КИНО-КАДРА Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съемочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр «съемочный» и кинокадр «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров «по движению», «по ракурсу», «по крупности плана», «по свету», «цвету», «тону», «ритму и темпу». Организация «оптического» внимания зрителя. «Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при «прямой» документальной съемке. Композиция кадра при «постановочной» съемке. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.	**2**	**3**		
Тема 5. КИНООСВЕЩЕНИЕ ***1. Искусство и техника кино-операторского освещения*** Изобразительная стилистика фильмов и искусство операторского освещения. Искусство и техника киноосвещения А.Левицкого, Э.Тиссе, А.Головни,	**4**	**3**		

А.Москвина, Б.Волчека, С.Урусевского и других кинооператоров. Искусство и техника киноосвещения в цветных фильмах М.Пилихиной, Ю.Ильенко, В.Юсова, Г.Рерберга, П.Лебешева и других. Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: изображение на пленке, видеоносителе, цифровом носителе и экране объемно-пластических форм предметов, цвета и фактуры материалов, рельефа поверхности и глубины пространства в черно-белом и цветном фильмах. Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет. Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Техника киноосвещения при черно-белом и цветном изображении. Экспозиционный режим освещения при монтажной съемке на черно-белой и цветной пленке: «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный контроль киноосвещения. Инструментальный контроль киноосвещения. Архитектоника освещения. Сюжетное освещение. Свето-тональная характеристика места, времени, обстановки действия. 1. Метод «рисующего» (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съемки. 2. Метод «тонального» (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном				

фильме. 3. Метод «эффектного» освещения в черно-белом и цветовом фильме. 4. Подсветка в интерьерах при постановочной съемке и черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съемки. 5. Подсветка в интерьерах при документальной съемке в черно-ебелых и цветных фильмах. Изобразительные задачи. Техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.				
Тема 6.НАТУРНАЯ КИНОСЪЕМКА ***1. Натурное (естественное) освещение*** Солнце и небо – основные источники освещения на натуре. Качественные и количественные факторы натурного освещения. Погода и климат. Периоды съемочного дня. Освещенность объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещенность объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съемки арктической и тропической натуры. Условия съемки морской натуры. Условия воздушной съемки. Применение пиротехники. ***2. Постановочная съемка на натуре*** 1. Съемка постановочных сцен на солнечной натуре. Выбор условий освещения и погоды для решения и изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение	**2**	**3**		

отражателей и электрической подсветки, рассеивателей. Подсветка крупных и средних актерских планов на черно-белой и цветной пленке. Экспозиционный режим при черно-белой и цветной съемке. Визуальный и инструментальный контроль. 2. Съемка постановочных сцен в пасмурную погоду. Решение изобразительно-живописных задач на черно-белой и цветной пленке. 3. Режимная съемка на черно-белой и цветной пленке. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописных задач. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съемки. Визуальный и инструментальный контроль. ***3. Документальная съемка на натуре*** Изобразительные и фотографические задачи документальной съемки. Съемка в условиях высококонтрастного освещения. Съемка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль.				
Тема 7. КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЕМКИ Комбинированные съемки кинокадров методом многократного экспонирования – техника выполнения, практика применения в кинофильмах. Метод перспективного совмещения, - техника выполнения, оборудование. Примеры применения для решения изобразительных задач в кинофильмах.	**2**	**3**		

Метод комбинированной графики – художественно-изобразительные возможности. Комбинированные съемки, как самостоятельная форма кинооператорского искусства.				
Тема 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЕМОК Метод цейтраферной и скоростной съемки – техника выполнения, область применения в фильмах. Макро и микросъемка – техника выполнения и область применения. Подводная и воздушная съемка. Специальные материалы и аппаратура для научно-исследовательских съемок. Примеры применения специальных съемок в художественных, научно-популярных и учебных фильмах.	**2**	**3**		
Тема 9. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ Творческие задачи научной кинематографии. Научно-популярные и научно-учебные фильмы. Специфика изобразительного строя. Творческо-производственные задачи оператора. Использование специальных видов киносъемки. ***1. Съемка научно-популярных фильмов*** Изучение материала будущего фильма. Участие в разработке постановочного (режиссерского) сценария. Работа с научными консультантами. Замысел изобразительного решения фильма. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съемкам. Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров. ***2. Съемка учебных фильмов***	**2**	**3**		

Изучение материалов и программ экранизируемого курса. Работа с научным руководителем и консультантами. Участие в разработке постановочного (режиссерского) сценария. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съемкам. Замысел киноизобразительного решения. Съемка специальных объектов в научных лабораториях, производственных цехах, клиниках и др. научных и производственных учреждениях. ***3. Съемка научных фильмов*** Изучение материала, метода и программы научного исследования. Разработка методики и техники киносъемки. Подготовка специальных киносъемочных средств и материалов. Специфика творческой производственной работы оператора над съемкой научных исследований. Примеры творческо-производственной работы операторов над съемкой различных научных материалов и научно-исследовательских фильмов.				
Тема 10. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА-ДОКУМЕНТАЛИСТА Российская документалистика. Виды и жанры документальных фильмов. Кинопериодика. Работа оператора над сюжетом. Виды сюжетов: событийные и очерковые. Тематические сюжеты и их особенности. Область творческого и производственного труда кинооператоров. Операторское съемочное оборудование в кинохронике и его особенности. Особенности съемочного оборудования на телевидении. Техника документальной съемки:	**2**	**3**		

съемки кино и видеокамерой; применение телеоптики и трансфокатора; съемка с электроподсветкой в интерьерах и производственных помещениях. Съемка и обработка материала при малых освещенностях. Съемка с наземных, водных и воздушных видов транспорта. Синхронная съемка. Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: кадрирование, монтажная съемка, съемка камерой с рук, с плеча. ***1. Репортаж.*** Информационные, познавательные и пропагандистские возможности «прямой» документальной съемки действительности. Творческо-производственная работа оператора над репортажем: индивидуальная и коллективная съёмка. Этические нормы. Эстетические и изобразительные задачи при съёмках репортажей. Виды репортажей: событийный, тематический, сельскохозяйственный, производственный, спортивный, военный, зарубежный. Особенности съёмки репортажей для телевидения. ***2. Киноочерк.*** Виды и жанры кино- и видеоочерков. Работа над темой и составление сценарного плана. Замысел изобразительного и производственного решения. Выбор объекта, осмотр, подготовка к съёмке. Работа с человеком. Методы съёмки: метод длительного наблюдения, метод скрытой камеры, метод привычной камеры, метод «киноинтервью» и др. Особенности съёмки материалов для телевидения.				

Тема 11. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ Виды и жанры игровых фильмов, художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства. Киноизобразительная форма фильма. Участие оператора во всех фазах подготовки и съёмки фильма: от разработки режиссёрского сценария до съёмки и монтажного оформления фильма. Изобразительное решение и его первооснова. Творческо-производственный процесс создания кинофильма. Творческое участие оператора в съёмочной группе. Область творческой и производственной работы кинооператора. Драматургический образ и изобразительные задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма, как изобразительно-монтажные картины. Работа над координацией ракурсов съёмки внутрикадрового движения, движения камеры, светотональным и светоцветовым решением монтажных кадров. Работа над оптической организацией внимания зрителя. Особенности киноизобразительной формы широкоформатных, широкоэкранных и телевизионных фильмов, задачи композиции кадров. ***2. Работа оператора над экранным образом актёра в кадре.*** Актёр в образе роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Поиски грима, костюма, светотональных и светоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими сценами, композиция и освещение в павильоне и на натуре.	**4**	**3**		

Поиски изобразительных решений экранного образа в соответствии с индивидуальностью актёра и стилем фильма. Примеры из кинофильмов. ***3. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма.*** Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы. Выбор интерьерных объектов. Выбор натурных объектов. Разработка операторской экспликации. ***4. Съёмочно-постановочная работа над павильонными и интерьерными объектами.*** Сценарное содержание объекта. Замысел киноизобразительного решения. Построение освещения объекта. Подготовка киносъемочной аппаратуры, технических средств и специальных эффектов. Выбор интерьеров для съёмки. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек. Опробование освещения. Опробование проёмов съёмки и специальных эффектов. Съёмка операторских проб. Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъемочных приёмов. Привлечение цифровых технологий. Работа над актёрскими планами. Просмотр и оценка снятого материала. Творческие и производственные нормативы операторской работы. Этические нормы коллективной художественно-творческой работы. ***5. Ссъёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма и***				

специальными эффектами. Основные виды натурных объектов. Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения. Выбор натурного объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды. Подготовка киносъемочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб. Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъемочных приёмов. Работа над актёрскими крупными – портретными – планами. Просмотр и оценка снятого материала. Особенности съёмки объектов на снежной натуре. Особенности съёмки объектов в режимное время. Постановка и съёмка специальных эффектов: дождя, тумана, снега, пожара и пр. Создание перечисленных эффектов с помощью компьютерных технологий. ***6. Съёмочно-постановочная работа над фильмами разных жанров.*** Художественные и производственные задачи работы над фильмами исторических жанров. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами. Работа над экранным образом исторических персонажей. Особенности изобразительно-декорационного оформления исторических фильмов. Особенности выбора натуры для исторических				

фильмов. Примеры операторских решений в фильмах исторических жанров. Художественные и производственные задачи работа оператора над военными фильмами. Работа над литературными и иконографическими материалами. Работа с консультантами в процессе подготовки, на съёмочной площадке. Выбор натуры и съёмка батальных сцен. Примеры операторской работы. Особенности работы оператора над изобразительным и съёмочным решением фильмов-сказок и фантастических жанров. Работа с отделами специальных и комбинированных съёмок. Применение цифровых технологий для реализации замыслов. Примеры из фильмов. ***7. Работа оператора над фильмами для телевидения.*** Виды и жанры фильмов для телевидения. Особенности изобразительно-монтажного строя игровых телефильмов (сериалов). Композиция кадра. Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника освещения павильонных объектов для телефильмов. Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра, освещением, приёмами съёмки. Особенности работы оператора над фильмами-концертами, ток-шоу и др. телепередачами.				
Тема 12. Обзорные лекции Художественные, творческие и производственные задачи кинооператорского искусства на современном этапе. Операторская работа в фильмах,	**2**	**2,5**		

отмеченных отечественными и международными премиями.				
Форма контроля -промежуточная аттестация – дифференцированный зачет			6	0,5
Всего:	**30**	**35,5**	**6**	**0,5**

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. Искусство. 1995
2. Железняков В.Н.Cinematoqrafer. ВГИК.2002
3. Железняков В.Н. Свет и контраст. ВГИК. 2001
4. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство,1992
5. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1: Изобразительная ёмкость кадра. М.: Изд. «625», 2004
6. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съемка
действительности. М., Изд. «625», 2008
7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
8. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во «625», 2006

3.1.2. Дополнительная литература

1. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. М., 2002
2. Уилки Б. Создание спецэффектов. ГИТР. М., 2006
3. Журнал «Техника и технология кино»
4. Журнал «625»
5. Журнал «CINEFEX» (Издается на русском языке)
6. Журнал «AMERIKAN CINEMATOGRAFER» (на английском языке)

3.2. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра:

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., реж. Джо Мэй ; опер. Гюнтер Риттау.
6. «Аталанта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
8. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов

9. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Руттенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
13. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
14. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
17. «Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.
19. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
20. «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
21. «Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
22. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
23. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский
24. «Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
25. «Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
26. «И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
27. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
28. «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джефри Ансуорт.
29. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
30. «Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
31. «Конец Санкт-Петербурга», СССР,1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
32. «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
33. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
34. «Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров,Антуан Комен
35. «Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
36. «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
37. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
38. «Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер.Александр Антипенко
39. «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
40. «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
42. «Неотправленной письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер.Сергей Урусевский.
43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер.Павел Лебешев
44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер Тонино Дели Колли

46. «Они сражались за Родину», СССР,1975, реж.Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
48. «Остров», Россия, 2006, реж.Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель»,СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер.Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Преступление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. « 72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер.Сергей Мачильский
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж.Марк Донской; опер. Сергей Урусевский
58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Куросава; опер. Асакадзу Накаи
59. «Сибириада», СССР, реж Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.
61. «Солярис», СССР, 1972, реж.Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
64. «Страсти Жанны д’Арк», Франция,1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.
65. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер
66. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
67. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд
68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Ньюквист
69. «Хлебный день»,1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцевой, опер. Алишер Хамидходжаев
70. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные и просмотровые занятия обеспечиваются аудиторий, имеющей возможность видеопоказа и залом, располагающим кино и видеопроекцией, а также фильмокопиями программных кинопроизведений и фильмами в формате DVD.

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И.В.Коротков

«_____»_____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **55.05.01- Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссёр телевизионных программ**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**
(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от «04» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета_____П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан режиссерского факультета_____Н.В.Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Основы кинооператорского мастерства»

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

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

№ п.п.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	- режиссер телевизионного фильма; - режиссер игрового кино; - режиссер неигрового кино - ПКО-2 - режиссер мультимедиа; - режиссер анимации и компьютерной графики - ПК-2	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) формируемых на этапе компетенций*
	Этап 1: Формирование базы знаний: - занятия практического (семинарского) типа; - обсуждения по темам занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем занятий	ПКО-2 ПК-2
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ПКО-2 ПК-2
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	ПКО-2 ПК-2

3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение занятий практического (семинарского) типа; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных практических заданий; - обоснование позиции по проблемному вопросу; - умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное самостоятельное выполнение практических заданий;
4.	***Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий; - наличие конспекта занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - самостоятельные практические задания выполнены своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки студент по материалам практических (семинарских) занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для выполнения самостоятельных практических заданий
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических заданий - **дифференцированный зачет**

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

№	Аббревиатура компетеннций	Оценочные средства
1	ПКО-2	Обсуждение Дифференцированный зачет
	ПК-2	

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

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

- обсуждение
- дифференцированный зачет

Обсуждение

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Дифференцированный зачет

Проходит в форме устного отсвета по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка «не зачтено», «неудовлетворитель-но» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено», «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «зачтено», «хорошо» -достаточный уровень (базовый),	Оценка «зачтено», «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

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

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по курсу «Основы кинооператорского мастерства»

1. 1 Профессия кинооператора. Основные обязанности.
2. Кинематограф как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии.
3. Изобразительная техника оператора.
4. Изобразительные возможности кинокамеры.
5. Крупности планов. Ракурс. Точка зрения и точка съёмки.
6. Роль изображения в системе выразительных средств кинематографа.
7. Изобразительный эффект кинетических приёмов съёмки.
8. Изобразительный эффект динамических приёмов съёмки.
9. Применение методов компьютерной графики.
10. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра.
11. Документальный и постановочный кадр. Особенности создания и восприятия.
12. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма.
13. Основные киноизобразительные формы кинокадров.

14. Задачи киноосвещения в кино. Основные виды киноосвещения.
15. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора.
16. Процесс создания кинофильма. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора.
14. Работа оператора над экранным образом актёра.
15. Съёмочно-постановочная работа на объекте съёмки.
16. Выбор интерьерного объекта.
17. Значение натурных объектов в фильме. Декорации на натуре.
18. Документальный и постановочный методы работы оператора неигрового кинематографа.
19. Работа оператора на событии. Специфика условий.
20. Работа оператора над сюжетом для киножурнала и информационной программы ТВ.
21. Проблема профессиональной этики в работе документалиста.
22. «Прямая» съёмка действительности и субъективный фактор в работе оператора-документалиста. Тенденциозность материала.
23. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах.
24. Монтажная съёмка. Принципы, позволяющие сохранить единство действия.
25. Съёмка иконографического материала и предметного мира.
26. Этические нормы коллективной творческой работы в съёмочной группе.

1.7. Методические указания обучающимся

Обучающийся должен постоянно помнить, что, изучив учебный курс «Кинооператорское мастерство» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилевого почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата, № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового 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 политики: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

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

культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

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

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

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Полисемантичность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	**Формируемые компетенции (указывается код компетенции)**
	УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийском 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 LTSB 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

«_____» _____2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – 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

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

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета _____
Начальник отдела по методической работе _____
Зав. библиотекой _____

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Структура и организационно-методические данные дисциплины

Содержание разделов дисциплин.

Тематический план дисциплины

2.2.2. Содержание дисциплины

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

3.1.2. Дополнительная литература

3.1.3. Нормативные правовые документы

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

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

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в АВС. В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными финансами стоит особенно актуально, являются студенты образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у студентов систематизированных знаний об основах управления личными финансами, о функционировании предприятия (организации) АВС, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у студентов экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

1. формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
2. изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к базовой части учебного плана (дисциплины, модули), её изучение осуществляется в 7 семестре.

Дисциплина реализуется кафедрой Дистрибуции и маркетинга. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

2) уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;

- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений.

3) владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных.
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;
- навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Задача ПД	**Код и наименование универсальной компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции**
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану

Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)		
Вид учебной работы	**Количество часов**		
	Всего по уч. плану	**В том числе по семестрам**	
		7	
Работа с преподавателем (контактные часы):	**34**	**34**	
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальные занятия			
Самостоятельная работа:	**32**	**32**	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Курсовая работа			
Эссе			
Формы текущего контроля			
Форма промежуточной аттестации	**Зачет 6**	**Зачет 6**	
Всего часов	**72**	**72**	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1 Тематический план дисциплины

Очное отделение

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	практические занятия	Индивидуальные занятия	
4 курс, 7 семестр					
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	8	4			4
Тема 2. Банки и их значение.	8	4			4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6			4
Тема 4. Налоги.	8	4			4
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	8	4			4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4			4
Тема 7. Страхование.	8	4			4
Тема 8. Риски в мире денег.	8	4			4
Итого за 7 семестр:	**66**	**34**			**32**
Зачет:	**6**				
Всего за 7 семестр:	**72**				
Общая трудоемкость:	**2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)**				

2.2.2 Содержание дисциплины

1) Теоретический блок

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение.

Банковскаясистема. 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 доходностифинансовых 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 АВС.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

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

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

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

накоплений.

Тема 7. Страхование.

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.

Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег.

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

2) практический блок

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических и интерактивных занятиях, проведения коллоквиума.

Содержание самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- повторение лекционного материала и материала учебников;
- самостоятельное изучение необходимых материалов в периодической печати и сети Интернет.

Перечень и виды самостоятельной работы студентов

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение.

Вопросы для самопроверки

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Вопросы для самопроверки

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?

4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги.

Вопросы для самопроверки

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?
5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Вопросы для самопроверки

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?
6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

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	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 2. Банки и их значение.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 3. Сбережения и инвестиции	6				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 4. Налоги.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 7. Страхование.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Тема 8. Риски в мире денег.	4				Проблемная лекция с использованием иллюстративного материала
Итого	34				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Основы финансовой грамотности» составляет 100%.

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

3.1 Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. 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 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.Шадриной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: учебное пособие /под общей редакцией Сидоренко В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: учебное пособие /под общей редакцией В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021

3.1.2. Дополнительная литература.

1. Браилова, О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 43 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94256.
2. Оплата труда персонала : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06670-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00482-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.

4. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432142
5. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г.
6. Малышев, В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94231.
7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
9. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94229.
10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /под ред. Г.П.Иванова, П.К.Огурчикова, В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 г.
11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: учебное пособие. /под ред. Ю.В.Криволуцкого, Л.А.Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015 г.
12. Продюсерство. Управленческие решения: учебное пособие / под ред. В.С.Малышева, Ю.В.Криволуцкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г.
13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69359.

15. Макнаб, Д. Профессия: кинопродюсер /пер. с англ./-М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /пер. с англ./ - М.: ГИТР.2008.

3.1.3. Нормативные правовые документы.

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

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России**.**
2. http://www.minfin.ru - Министерство финансов России
3. http://www. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба
4. http://www. www.pfrf.ru - Пенсионный фонд
5. http://www. www.rospotrebnadzor.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 :// 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 студентов), компьютерные классы.

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

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

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

– предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.

16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

Методические рекомендации по организации студентом самостоятельной работы.

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;
- ⇒ просмотры фильмов;
- ⇒ работа с Интернет-ресурсами;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к зачету.

Рассмотрим некоторые их них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к экзамену. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с

тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к экзамену. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к аудиторному занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет

с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки и творческой практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) формируемых на этапе компетенций*
	Этап 1: Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных форм.	УК-9
3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	Этап 2: 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
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	***Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов анализа изучении конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации **-ЗАЧЕТ**

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

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

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

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов зачета

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	**Знать**	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	**Знать**	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного

		инструментария.
Пороговый	**Знать**	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточный	**Знать**	Обучаемый не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучаемый не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к зачету формируется список вопросов.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**:

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - «НЕ ЗАЧТЕНО».

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

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету.

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.

3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.
33. Социальное страхование.

34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПИТЧИНГ»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

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

Специализация программы специалитета – Режиссура игрового кино- и телефильма.

Автор: Кудрявцев И.А.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры режиссуры игрового фильма

Протокол № _____от « _____» _____2022 г.

Заведующий кафедрой _____В.И Хотиненко
(Подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н.В. Скуйбин
(Подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела по методической работе _____В.В. Атаман
(Подпись) (Ф.И.О.)

Зав.библиотекой _____В.М. Шипулина
(Подпись) (Ф.И.О.)

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

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	Цель и задачи освоения дисциплины	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
4.	Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5.	Содержание дисциплины	5
	5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
	5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
	5.3. Самостоятельная работа обучающегося	8
6.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
7.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
8.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	9
9.	Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
	Приложение. Фонд оценочных средств	11

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Питчинг» – выработать навыки вербальной или визуальной презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

Задачи дисциплины:

– формирование творческого подхода к созданию питча;
– освоение методов и правил написания питча на разных стадиях кинопроизводства от кастинга до дистрибуции;
– формирование умения раскрыть идею фильма или сериала потенциальным инвесторам с использованием информации о проекте, включающей синопсис сценария, раскадровку и планируемый бюджет реализации кинопроекта.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Питчинг» является факультативной и преподается обучающимся 4 курса.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера, кинодраматургии, фильмопроизводству и др. Курс основан на международном и российском опыте подачи заявок.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

Таблица 1

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (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		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практический блок:		**34**	–	–	–	–	–	–	34	–
Практические занятия		**34**	–	–	–	–	–	–	34	–
Семинарские занятия		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося:		**32**	–	–	–	–	–	–	32	–
Виды промежуточной аттестации – зачет		**6**	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	часов	**72**	–	–	–	–	–	–	72	–
Общая трудоемкость	зач. ед.	**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.		
Тема 1. История питчинга. Питчинг и мировой киноиндустрии	–	2	–	–	**2**
Тема 2. Виды питчингов в киноиндустрии		2	–	2	**4**
Тема 3. Цели проведения питчинга		2	–	2	**4**
Тема 4. Этапы питчинга		2	–	4	**6**
Тема 5. Визуальная составляющая питчинга		4	–	4	**8**
Тема 6. Виды презентаций		4	–	4	**8**
Тема 7. Виды видеопроектов презентаций		4	–	4	**8**
Тема 8. Структура выступления		4	–	4	**8**
Тема 9. Основные сведения о представляемом проекте		4	–	4	**8**
Тема 10. Дополнительная информация о проекте		4	–	4	**8**
Тема 11. Этические вопросы представления кинопроекта		2	–	–	**2**

	Виды учебных занятий, час.				
Форма промежуточной аттестации – зачет					**Всбего**
Всего		**34**		**32**	**72**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Питчинг» преподается в виде практических занятий.

Тема 1. История питчинга. Питчинг и мировой киноиндустрии

Питчинг как одна из техник продаж с использованием вербальной или визуальной презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

Использование питчинга на разных стадиях кинопроизводства от кастинга до дистрибуции на основе информации о проекте, включающей синопсис сценария, раскадровку и планируемый бюджет реализации кинопроекта. Съемка независимых питчинг-трейлеров для лучшей визуализации замысла авторов и показа серьёзности их намерений.

Площадки проведения питчингов в киноиндустрии: госкомпании и госфонды; частные компании и частные фонды; видеоплатформы; фестивали; телеканалы.

Питчинг в Европе – индустриальный инструмент для совместного производства, одно из средств поиска зарубежных партнёров на фестивалях.

Питчинг в США – презентация идеи сценариста перед продюсерами.

Питчинги в России: продюсерский питчинг в рамках фестиваля «Кинотавр» (с 2007 г.); питчинг документальных проектов на фестивале «Артдокфест» (с 2011 г.); питчинги с участием будущих сценаристов, режиссёров и продюсеров в рамках Международного студенческого кинофестиваля ВГИК; питчинг Молодёжного центра Союза кинематографистов России в рамках 35-го Международного Московского кинофестиваля (2013 г.); питчинг игровых проектов Teamwriting Insight, организованный компанией Teamwriting.

Тема 2. Виды питчингов в киноиндустрии

Питчинги Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино. Работа с телеканалами.

Сценарный питчинг – презентация сценариста, который хочет продать свой сценарий продюсерам.

Продюсерский питчинг – поиски целенаправленного финансового партнёрства до стадии производства.

Тема 3. Цели проведения питчинга

Цель сценариста или режиссёра – воплотить свою идею в реальность в виде фильма, который будет иметь успех у большой зрительской аудитории.

Цель продюсера (инвестора, байера, сейлз-агентов, кинодистрибью-тора, представителей фестивалей) – определение размеров вложенных средств и получение прибыли. Работа продюсера по выбору или заказу сценария, приглашение режиссёра, участие в подборе актёров (кастинге).

Тема 4. Этапы питчинга

Подготовка к участию в питчинге. Выбор подходящего по направлению питчинга, в зависимости от целей отбора, ознакомление со списком жюри, предпочтениями, любимыми жанрами членов жюри и т.д.

Разработка стратегии участия в питчинге. Подготовка команды для участия в питчинге.

Подготовка литературного сценария, лонглайна, синопсиса, списка персонажей, перечня локаций.

Обоснование проекта, его современности, актуальности и реализуемости. Маркетинг проекта, гарантия возврата вложенных в картину средств.

Проведение мозгового штурма, рассмотрение возможных вариантов выступления на питчинге.

Подготовка и репетиция речи.

Разработка слайд-шоу.

Подготовка раздаточного материала с информацией о проекте, себе и контактами.

Тема 5. Визуальная составляющая питчинга

Презентация. Необходимость презентации. Основные случаи использования презентаций в киноиндустрии. Развитие кинопрезентаций в современной истории российского кинобизнеса.

Видео. Виды видео. Сизл. Тизер.

Тема 6. Виды презентаций

Презентация как форма бизнес-коммуникаиций.

Организация материала для подготовки презентаций.

Новые технологии презентаций. Обзор программ для создания презентаций. Использование трейлеров из других видеоматериалов, аренда фотобанков для подготовки наглядного материала презентаций. Интерактивные презентации.

Тема 7. Виды видеопроектов презентаций

Аудиовизуальные средства презентаций. Трейлеры, фотобанки, тизеры, проморолики.

Тема 8. Структура выступления

Выступление (3-10 мин.).

Приветствие.

Название проекта, представление продюсера, сценариста, режиссера, актеров, героев документального фильма.

Причина и цель участия в данном питчинге

Тема 9. Основные сведения о представляемом проекте

Демонстрация трейлера или сизла (30-60 секунд)

Рассказ о проекте, сопровождающийся слайд-шоу (2-5 мин.). Логлайн. Жанр и настроение, мир и правила игры. Персонажи. Завязка. Второй акт. Знаковые сцены. Потрясение. Развязка

Тема 10. Дополнительная информация о проекте

Дополнительная информация о проекте (1-5 минут). Хронометраж. Актёрский состав (дримкаст). Творческая группа (режиссёр, оператор). Мудборд. Бюджет (производство, маркетинг). Стадия реализации проекта. Сроки реализации (подготовительный период, съёмки, постпродакшн, релиз). Сезонность проекта. Локации. Идеи костюмов. Целевая группа. Ссылки, референсы (на фильмы того же жанра). Партнёры, ожидаемый дистрибьютор, кинопрокатчик. Потенциальные фестивали. Потенциальные телевизионные каналы для будущих показов. Ожидаемое количество кинотеатров. Рынки сбыта. Потенциальные сборы фильма (кинотеатры, ТВ-сборы, VOD).

Собственные контакты (электронная почта, номер телефона).

Тема 11. Этические вопросы представления кинопроекта

Публичное выступление как базовый навык для представления проекта. Правила публичных выступлений с презентациями. Ораторское искусство как необходимость. Владением аудиторией. Подготовка к ответам на вопросы. Работа с возражениями при проведении питчинга

Психология питчинга. Время на подготовку, сколько его уделить. Как успокоиться за 5 минут до питчинга. Как себя вести. Внешний вид. Правила хорошего тона на питчинге.

Главные ошибки питчингов.

Что делать после неудачного питчинга.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося предполагает изучение рекомендуемых источников и подготовку к практическим занятиям.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин

Основная литература

Клафф О. Идеальный питч. Революционный метод заключения крупных сделок. «Манн, Иванов и Фербер». 2013 - 256с. - ISBN: 978-5-91657-726-6 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/62212

Дополнительная литература

История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Макки Р., - 4-е изд. - М.:Альпина нон-фикшн, 2016. - 456 с.: ISBN 978-5-91671-183-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/913183

Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете / Индик У.; Пер. с англ. Шураевой А., - 3-е изд. - М.:Альпина нон-фикшн, 2016. - 348 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91671-529-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/561332

Интернет-источники

Союз кинематографистов РФ: http://www.unikino.гп/
Газета «СК-новости»: http://www.unikiПО.l'п/sknews.php
Журнал «Искусство кино»: http://www.kinoart.ru/
Журнал «Киноведческие записки»: http://www.kinozapiski.ru/
TeaTpDOC: l1ttp://www.teatrdoc.ru/
ВГИК: http://www.vgik.info/
ВГИК ЖЖ: http://community.livejournal.com/vgik/
Кинофестивали: http://www.filmfestivals.ru/
Музей Кино: http://www.museikino.ru/
Журнальный зал: http://magazines.russ.ru/

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

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

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 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 и так далее.

9. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Во время практических занятий обучающиеся обеспечиваются кино и видеопроекцией, а также кинокопиями программных кинопроизведений. В отсутствии фильмов на кинопленке могут быть использованы видеокопии-DVD и, в исключительных случаях, VHS.

Для самостоятельной работы студенты должны иметь видеокамеру Sony HVR-Z1 (или – аналог; из расчета: 1 камера на курс), а также персональные компьютеры, работающие под управлением операционной системы WindowsNT/2000/xp/Vista/10 с возможностью скоростного выхода в интернет и установленными программами AdobePremier и/или FinalCutPro и, кроме того, программами Power DVD, AdobePhotoshop и Nero, диски с фильмами по программе дисциплины.

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

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПИТЧИНГ»

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

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

№ п.п.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	ПКО-1	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) формируемых на этапе компетенций*
	Этап 1: Формирование базы знаний: - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПКО-1
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов	ПКО-1
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции при проведении практических занятий - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации - оценка активности и эффективности участия в обсуждении проблем питчинга	ПКО-1
3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- участие в обсуждении вопросов на практических занятиях - наличие выполненных самостоятельных заданий
	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 тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины

		- участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	***Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации - **ЗАЧЕТ**

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
	ПКО-1	Доклад Обсуждения Зачет

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

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

- Доклад

- Обсуждение
- Зачет

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине преподаватель назначает докладчика, который готовит к практическому занятию подробный, обстоятельный разбор материала по теме я (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

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

Примерный перечень тематики докладов

1. Формирование питчинга как коммуникативной технологии развития коммерческого кинопроизводства в мировой киноиндустрии.
2. Алгоритм построения презентации аудиовизуального проекта креативных индустрий.
3. Художественно-композиционная модель построения питчинга: вербальная и визуальная составляющая.
4. Психология питчинга в контексте рефлексии коммуникативного процесса.
5. Этические аспекты использования инструментария питчинга.
6. Международный опыт питчинга.

Обсуждение

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

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

Зачет

Проходит в форме устного опроса.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. История питчинга и мировой киноиндустрии.
2. Понятие и классификация питчинга как инструментария привлечения финансовых ресурсов в кинопроизводство.

3. Виды питчингов в киноиндустрии.
4. Цели и этапы проведения питчинга.
5. Виды презентаций.
6. Структура выступления.
7. Основные сведения о представляемом проекте.
8. Дополнительная информация о проекте.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

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

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

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

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

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

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

1.5.3. Оценивание результатов зачета

Результат устного ответа на вопрос оценивается:
«ЗАЧЕТ» – продемонстрированы все необходимые знания по дисциплине;
«НЕЗАЧЕТ» – не продемонстрированы необходимые знания по дисциплине.

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевидения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА РЕЖИССЕРА С ХУДОЖНИКОМ ПО КОСТЮМУ

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022 г.

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

Разработчик: В.И. Хотиненко

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры художественного фильма Протокол № 8 от 8 сентября 2022 г.

Заведующий кафедрой _____В.И. Хотиненко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(подпись)

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Работа режиссера с художником по костюму» нацелена на формирование профессиональных режиссерских навыков при создании творческих проектов (кино- и телефильмов, сериалов, клипов, информационных, аналитических, шоу-программ и т.д.), которые предполагают работу в кадре и за кадром.

Задачами дисциплины являются:

– изучение стилистических и жанровых особенностей режиссерского языка;

– формирование знаний основных элементов разбора драматургического материала, анализа роли и декораций;

– освоение обучающимися умения разбора драматургического материала, определения сверхзадачи постановки, поиска ее образного решения средствами кино;

– формирование у обучающихся умения перевести драматическое произведение или его отрывка на язык кино- и телефильма;

– развитие умения передать в кадре образное решение пространства, мизансценическое и смысловое звучание сцены, ее атмосферу и темпо-ритм;

– овладение навыками работы с художником по костюму в многокомпонентных экранных проектах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Работа режиссера с художником по костюму» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (Квалификация – режиссер телевизионных программ; Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма).

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, теоретическими и практическими дисциплинами по мастерству режиссера игрового фильма, теории и практики монтажа, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, основам кинооператорского мастерства, звуковому и изобразительному решению фильма, фильмопроизводству и др. Изучение курса предполагает проведение мастер-классов с режиссерами игрового и неигрового кино, сценаристами, операторами; просмотр и обсуждение телевизионных версий театральных спектаклей.

Дисциплина «Работа режиссера с художником по костюму» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров. Ее преподавание ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* историю и теорию классической режиссуры и мастерства актера; основные выразительные средства различных видов и направлений экранных искусств; стилистические и жанровые особенности режиссерского языка; основные элементы в разборе пьесы (сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, основные события, конфликт-как основа драматургии, сценическое действие, атмосфера, темпо-ритм пьесы и роли), основные понятия о действенном анализе пьесы и роли; основы режиссуры по организации съемки драматического произведения или его отрывка;

– *уметь* образно мыслить, находя образно-эмоциональное визуальное решение отрывка согласно своему режиссерскому замыслу; определять тему произведения, его сверхзадачу, раскрывать основной драматургический конфликт; определять основные события произведения, влияющие на развитие пространственного решения; находить пластическое и пространственное решение произведения, отталкиваясь от смыслового разбора; находить решение атмосферы для наиболее полного раскрытия темы произведения; сделать раскадровку отрывка;

– *владеть* навыками разбора и анализа драматического произведения; действенного анализа пьесы и роли; воплощения своего творческого замысла через мизансценирование и через актера; работы с актерами в многокомпонентных экранных проектах.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (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 обучающихся с преподавателем:		**64**	**–**	**–**	**–**	**–**	**34**	**30**	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	–	**–**	**–**	**–**	**34**	**30**	–	–
Лекции		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	–
Практические занятия		64	**–**	**–**	**–**	**–**	**34**	**30**	–	–
Индивидуальные занятия		-	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		**2**	–	**–**	**–**	**–**	**2**	**–**	–	–
Выполнение творческого задания			**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	–
Промежуточная аттестация			**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	
зачет		**6**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**6**	–	–
ИТОГО:	Час.	**72**	**–**	**–**	**–**	–	**36**	**36**	–	–
Общая трудоемкость	З.е.	**2**	**–**	**–**	–	–	**1**	**1**	–	–

5. Содержание дисциплины

Преподавание дисциплины включает практические, индивидуальные занятия и самостоятельную работу обучающихся.

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.[1]		
5-й семестр					
Тема 1. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство художественного кинематографа и особенности процесса, в котором оно создается	–	8			8
Тема 2. Художник кино по костюмам - история возникновения профессии	–	8			8
Тема 3. Художник кино по костюмам и его место в коллективе съемочной группы.	–	8			8
Тема 4. Изобразительные средства, помогающие художнику по костюмам решать драматургические задачи.	–	10		2	12
4-й семестр					
Тема 5. Создание ансамбля костюмов в серии эскизов- средство общения творческой группы и формирования единого видения.	–	**8**			**8**
Тема 6. Особенности работы художника по костюмам над стилевым и образным решением фильма с режиссером-постановщиком.	–	8			8
Тема 7. Связь костюма с характером среды и места действия.	–	8			8
Тема 8. Связь костюма с физическими данными актера и решение образа экранного героя средствами костюма.	–	6			6
Промежуточная аттестация – зачет					6
ВСЕГО	**–**	**64**		**2**	**72**

5.2. Содержание тем дисциплины

Освоение дисциплины строится по принципу тренингов. Репетиционная работа режиссера с актером предполагает различные по форме и содержанию этапы: подготовительный, включающий методологическую разработку драматургического материала (анализ пьесы), репетиционный и постановочный.

3-й семестр

Тема 1. Основные понятия и проблемы, характеризующие искусство художественного кинематографа и особенности процесса, в котором оно создается

[1] Из расчета 0,5 академических часа в неделю на 1 студента.

Кино как средство массового общения. Масштабность и камерность. Документализм, историзм и вымысел.

Тема 2. Художник кино по костюмам -история возникновения профессии

Кино начала века. Ламанова. Экстер. Театр. Художники. Предвоенный период-приход в кино художников смежных профессий. Появление во ВГИКе художественного факультета. Послевоенное время – специалисты 70-е годы – появление профессии мастерской по костюму.

Тема 3. Художник кино по костюмам и его место в коллективе съем очной группы.

Творческие, но не прикладные задачи решения героев и ансамбля костюмов в кино художником по костюмам. Организация цветового замысла в соответствии с развитием сюжета. Воплощение стилистических задач режиссера, операторских свето- и тоновых замыслов, общего художественного решения с художником-постановщиком. Тесный контакт с исполнителями-актерами.

Тема 4. Изобразительные средства, помогающие художнику по костюмам решать драматургические задачи.

Цвет, фактура тканей, особенности силуэта той или иной эпохи, обжитость и обношенность костюмов, выразительность и побор аксессуаров.

4-й семестр

Тема 5. Создание ансамбля костюмов в серии эскизов- средство общения творческой группы и формирования единого видения.

Костюм героев – не просто одежда, а художественно организованный замысел образов. Значение жизненных наблюдений, значение психологии, собственный артистизм, знакомство с тонкостями эпох и стилей, свободное владение цветовыми нюансами, фактурами, умение работать с силуэтом и деталью-все это является творческой палитрой художника по костюмам.

Тема 6. Особенности работы художника по костюмам над стилевым и образным решением фильма с режиссером- постановщиком.

Кинопроизведение складывается из композиции кадра и общего цветового решения, движения света, монтажа кадров, музыки и звукового оформления, игры актеров

Тема 7. Связь костюма с характером среды и места действия.

Осуществление стилевого художественного решения кинокартины, утвержденного в подготовительный период. Работа на съемочной площадке над

композицией кадра, над гармоничным соединением героев и массовки с интерьерами и экстерьерами.

Тема 8. Связь костюма с физическими данными актера и решение образа экранного героя средствами костюма.

Кинокостюм и театральный костюм – разница в степени стилизации. Большая условность театрального пространства и театральных персонажей. Особенности фактур и материала в театральном костюме. Своеобразие методов отделки и работы над деталями (имитация кружева, трафарет и роспись вместо вышивки, бутафория в украшениях, использование боле носких синтетических тканей в связи с продолжительностью демонстрации поставки). Свойства оптики и пленки, особенности формата экрана, диктующие более пристальное внимание к созданию костюма для кино, к работе с деталями.

6. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия отсутствуют

7. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке к выполнению упражнений и этюдов, осмыслении отрывка, который предстоит ему снять. Внимание концентрируется на:

- детальном изучении драматургической первоосновы;
- определения:
  - темы, идеи и сверхзадачи литературного и драматического материала;
  - основного событийного ряда как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия;
  - основного драматургического конфликта, сквозного действия, контрдействия;
  - сверхзадачи и сквозного действия каждой роли;
  - атмосферы, в которой живут и действуют персонажи;
  - структуры драматического и литературного материала, его композиционных, стилевых и жанровых особенностей.

Осуществление этой работы формирует у обучающихся эмоционально-образное решение пространства, пластическое решение отрывка.

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

а) Основная литература

1. Герасимов С. Проблемы актерского мастерства в киноискусстве. // Всесоюзная конференция работников кинематографии. – М., 1959.
2. Пудовкин В. Актер в фильме. – Л.,1975.

3. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 томах. – М.: Искусство, 1989-1996.
4. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. – М.: Вагриус, 2000.

б) Дополнительная литература

1. Ситковецкая М.М. Мейрхольд репетирует. // Стенограммы репетиций. В 2 томах. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993.
2. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2 томах. – М.: Искусство, 1984.
4. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
5. Искусство режиссуры. XX век. (К.С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Дж. Стрелер, Е. Гротовский, П. Брук). //С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе (сост.) – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1982.
7. Корогоцкий З.Я. Этюд и школа. – М.: Советская Россия, 1975.

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

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

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

10. 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 LTSB 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 Учебной киностудией, специальными помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	**Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине**
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 24В 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, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire **Освещение и оборудование для съёмок:** -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500ВА
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Во время практических занятий обучающиеся обеспечиваются сценической площадкой, декорациями, костюмами и реквизитом.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

№ пп.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	*ПКО-1, ПКО-2*	
2.	**Этапы формирования компетенций**	
	Название и содержание этапа	**Код(ы) формируемых на этапе компетенций**
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по изучению теоретического материала	ПКО-1
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: –овладение научными методами анализа теоретических и практических проблем создания аудиовизуального произведения –подготовка к выполнению упражнений и этюдов	ПКО-1
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – выполнение упражнений, этюдов	ПКО-1, ПКО-2
3.	**Показатели оценивания компетенций**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных самостоятельных заданий по подготовке к выполнению упражнений и этюдов
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – разработка своего творческого замысла и его осуществление путем взаимодействия с актерами – аргументированная оценка упражнения, этюда, каждого их компонента
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – успешное выполнение упражнения, этюда
4.	**Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 90% практических занятий – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического	– теоретическая разработка темы упражнения, этюда выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать применение тех

	использования знаний	или иных методов при выполнении упражнения, этюда
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– творческие упражнения, этюды выполнены с использованием необходимых приемов и методов работы режиссера с актером на съемочной площадке – выполненные упражнения и этюды соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений – упражнения, этюды выполнены самостоятельно, в отведенное время

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	ПКО-1	Упражнение, этюд Зачет
2.	ПКО-2	Упражнение, этюд Зачет

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

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Работа режиссера с художником по костюму» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

– упражнение, этюд
– зачет

Упражнение, этюд

Задания в ходе выполнения упражнений, этюдов включают:

– режиссерский анализ выбранного отрывка из драматического произведения;
– разработку пространственного решения отрывка;
– работу с актерами, занятыми в отрывке, над действенной линией роли;
– промежуточные показы педагогу этапов работы над отрывком;
– разработку режиссерского сценарного плана;
– работу над раскадровкой;
– съемку отрывка по утвержденному графику;
– монтаж отснятого материала;

В течение всего срока обучения по дисциплине студенты выполняют рабочий показ репетируемых с актерами сцен.

Зачет

Проходит в форме показа перенесенных в видеоформат отрывков из драматических произведений, поставленных обучающимися на площадке.

4. Оценивание результатов упражнения, этюда, съемочной работы, представленной на зачет

Результаты выполнения каждого упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет, определяются оценками *«зачтено», «незачтено».*

Оценка упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений преподавателя за ходом работы. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение организовать производственную деятельность коллектива, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет.

Оценка **«незачтено»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения упражнения, этюда, а также съемочной работы, представленной на зачет.

.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Режиссура игрового фильма»

Название дисциплины

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составители: С.Л. Шумаков, заведующий кафедрой телевидения, профессор, кандидат искусствоведения; Ю.М. Беленький, руководитель мастерской, доцент, кандидат искусствоведения; А.Г. Плоткина, руководитель мастерской, доцент; В.С.Калинин, руководитель мастерской, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____С.Л. Шумаков
(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О., подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Цель и задачи освоения дисциплины **4**

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы **5**

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине **5**

4. Объем дисциплины и виды учебной работы **11**

5. Содержание дисциплины **11**

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий **11**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины **13**

6. Практические занятия **26**

6.1. Практические занятия: выполнение творческих заданий **31**

7. Индивидуальные занятия **35**

8. Самостоятельная работа обучающихся **35**

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины **36**

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины **44**

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем **45**

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине **45**

13. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины **47**

14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии **59**

Приложение. **Фонд оценочных средств** **61**

Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины **68**

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – выработать системное критическое и культурно-историческое мышление, сформировать у обучающихся фундаментальные знания теоретических основ кинорежиссуры, понимание на основе художественного анализа специфики игрового кино и телевидения как вида искусства и средства коммуникации, дать представление об основных элементах экранного языка игрового кино, выработать практические профессиональные навыки режиссера игрового кино- и телефильма для воплощения творческого проекта на основе преемственности традиций культуры и искусства.

Задачи дисциплины:

– формирование профессиональной компетентности и самостоятельности при разработке и реализации творческих проектов;

– освоение методов насыщенных художественных поисков, продуктивных творческих процессов;

– формирование способности организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

– изучение и освоение основных методов и принципов работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм;

– овладение технологическим процессом производства фильма;

– постижение нравственных принципов режиссерской профессии.

Обучение и воспитание будущих режиссеров игрового кино осуществляется в системе учебно-творческих мастерских, возглавляемых ведущими мастерами кино и опытными преподавателями. Руководители учебно-творческих мастерских осуществляют профессиональную подготовку кинорежиссеров с набора студентов на первый курс до их выпуска из института. Воспитание режиссера игрового кино проходит в постоянном живом диалоге с мастером, в равноправном общении, цель которого – воспитание творческой индивидуальности, высоких личностных качеств. В рамках подобного общения мастер задает нравственные и творческие ориентиры для обучающихся, создавая творческий импульс для их саморазвития и самосовершенствования.

Дисциплина «Режиссура игрового фильма» включает такие виды занятий, как лекции, семинары, практические занятия, съемочные работы, мастер-классы с участием ведущих кинематографистов России и мира, деятелей культуры и искусства, политиков и экономистов, общественных и религиозных деятелей.

Помимо лекций, семинаров и практических работ программа предусматривает индивидуальные занятия мастера курса с каждым из студентов группы для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения.

В основе рабочей программы дисциплины «Режиссура игрового фильма», основанной на разработках С.М. Эйзенштейна и Л.В. Кулешова, а также достижениях современных ведущих режиссеров, лежит идея глубокой творческой координации работы режиссера с представителями всех профессий, участвующих в создании фильма. Поэтому в рамках дисциплины предусматривается совместное обучение будущих режиссеров со сценаристами, операторами, киноведами, продюсерами, звукорежиссерами и художниками.

Весь комплекс обучения, вбирая в себя многолетний опыт, призван раскрывать индивидуальность студентов, развивать их личностные качества, способствовать их творческому росту, направлен на воспитание высококвалифицированного режиссера игрового кино и телевидения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Режиссура игрового фильма» входит в обязательную часть образовательной программы и преподается обучающимся 1-4 курсов.

Она координируется с дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, истории и теории неигрового кино и телевидения, основам государственной культурной политики, с теоретическими и практическими дисциплинами по монтажу, мастерству актера и искусству речи, кинодраматургии, звуковому решению фильма, операторскому мастерству, фильмопроизводству, авторскому праву и др.

Дисциплина ориентирована на повышение профессиональной составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, что позволяет обучающимся в дальнейшем самостоятельно работать в качестве режиссера игрового кино и телевидения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Табл. 1-3).

Таблица 1

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1.** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	**УК-1.1.** Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи **УК-1.2.** Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки **УК-1.3.** Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. **УК-1.4.** Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности **УК-1.5.** Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
Разработка и реализация проектов	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**УК-2.1.** Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. **УК-2.2.** Определяет ожидаемые результаты

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		решения выделенных задач **УК-2.3.** Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений **УК-2.4.** Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время **УК-2.5.** Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
Командная работа и лидерство	**УК-3.** Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	**УК-3.1.** Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде **УК-3.2.** Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.) **УК-3.3.** Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата **УК-3.4.** Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команд
Коммуникация	**УК-4.** Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	**УК-4.1.** Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами **УК-4.2.** Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках **УК-4.3.** Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках. **УК-4.4.** Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно,

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия **УК.4.5.** Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**УК-5.1.** Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп **УК-5.2.** Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения **УК-5.3.** Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение)	**УК-6.** Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	**УК-6.1.** Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы **УК-6.2.** Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. **УК-6.3.** Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. **УК-6.4.** Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата **УК-6.5.** Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
Безопасность жизнедеятельности	**УК-8.** Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных	**УК-8.1**. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты **УК-8.2.** Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте **УК-8.3.** Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	ситуаций	ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты **УК-8.4.** Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Таблица 2

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория общепрофессио-нальных 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 литературы в его экранной интерпретации **ОПК-3-4.** Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства
Преемственность	**ОПК-4.** Способен, используя	**ОПК-4-1.** Критически оценивает и

Категория общепрофессио-нальных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
традиций культуры и искусства	знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы	творчески осмысляет художественные достижения отечественного и мирового кинематографа **ОПК-4-2.** Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств
Профессиональная компетентность и самостоятельность	**ОПК-5.** Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	**ОПК-5-1**. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения **ОПК-5-2.** Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу **ОПК-5-3.** Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами
Профессиональное лидерство. Синтез художественных вкладов участников творческого процесса	**ОПК-6.**Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения	**ОПК-6-1**. Объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения

Таблица 3

Обязательные профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	**ПКО-1.1.** Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания **ПКО-1.2.** Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели **ПКО-1.3.** Владеет навыками самоанализа (рефлексии) **ПКО-1.4.** Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки **ПКО-1.5**. Умеет аргументировать собственные высказывания **ПКО-1.6.** Умеет воспринимать альтернативные точки зрения
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в	**ПКО-2.1.** Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; **ПКО-2.2.** Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения **ПКО-2.3.** Определяет и комплектует персональный состав творческой группы

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	**ПКО-2.4.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в фильме их личностного и творческого потенциала **ПКО-2.5.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда экранного произведения **ПКО-2.6.** Осуществляет разработку звукового решения экранного произведения **ПКО-2.7.** Реализует художественный потенциал отснятого материала в монтажной структуре, наиболее полно соответствующей творческому замыслу.
ПКО-3. Владеет технологией аудиовизуального производства с учетом специализации – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	**ПКО-3.1.** Разрабатывает режиссерский сценарий **ПКО-3.2.** Руководит процессом создания экранного произведения **ПКО-3.3.** Умеет совместно с творческой группой разрабатывать проект календарно-постановочного плана (графика производства). **ПКО-3.4.** Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке съемочного периода. **ПКО-3.5.** Координирует работу художественно- производственного персонала. **ПКО-3.6.** Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: историю развития мировой культуры; основные художественные направления в искусстве, в мировом кинематографе и ТВ; основы современной техники и технологии кино- и видеоаппаратуры; историю и теорию режиссуры; теорию и практику монтажа; общие основы теории актерской профессии; специфику и разновидности кино- и тележанров; основы кинодраматургии; основы кинооператорского мастерства; звукового решения фильма; выразительные возможности музыки; основы организации производства современного кино-, теле- и видеофильма; основы законодательства об авторских и смежных правах;

уметь: применять на практике наиболее интересные и прогрессивные достижения общественной и творческой мысли; четко сформулировать и осуществить свою цель при создании кинопроизведения; уметь донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов единомышленниками; реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы режиссера в ходе создания игрового кино- и телефильма и иных современных кино- и телевизионных форм;

владеть: разнообразными приемами режиссуры и основами актерского мастерства; навыками режиссерского анализа литературного, музыкально-драматического, музыкального произведения; методиками работы с актерами; теорией и практикой цифрового и кино- монтажа, творчески использовать монтаж как художественное средство; методами создания аудиовизуального произведения как художественного целого с использованием современных художественных и

технологических средств; навыками руководства творческо-производственной деятельностью; основами продюсирования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 зачетных единиц, 1368 академических (1026 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: экзамен - 1 семестр, зачет с оценкой - 2 семестр, экзамен – 3 семестр, экзамен КП – 4 семестр, экзамен – 5 семестр, экзамен КП – 6 семестр, экзамен – 7 семестр, экзамен КП – 8 семестр.

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:		**518**	**64**	**49**	**69**	**62**	**51**	**63**	**85**	**75**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		**387**	**47**	**33**	**52**	**46**	**34**	**47**	**68**	**60**
Лекции		166	17	17	18	16	17	17	34	30
Практический блок:										
Практические занятия		221	30	16	34	30	17	30	34	30
Семинарские занятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальные занятия		131	17	16	17	16	17	16	17	15
2. Самостоятельная работа обучающегося всего, в том числе:		**625**	**110**	**95**	**75**	**76**	**76**	**75**	**59**	**69**
Выполнение творческого задания		625	110	95	75	76	76	75	59	69
Промежуточная аттестация		**198**	**6**	**36**	**36**	**6**	**36**	**6**	**36**	**36**
Экзамен, Эк КП, ЗаО			**Эк**	**ЗаО**	**Эк**	**Эк КП**	**Эк**	**Эк КП**	**Эк**	**Эк КП**
ИТОГО:	**акад. час.**	**1368**	**180**	**180**	**180**	**144**	**180**	**144**	**180**	**180**
Общая трудоемкость	**з.е.**	**38**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**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					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры	4	–	–	–	**4**

[1] 1 час в неделю на 1 студента.

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и на телевидении	4	–	–	–	**4**
Тема 3. Классификация и жанры кино и ТВ. Универсальность кинематографического образа	4	-	–	7	**11**
Тема 4. Основы драматургического построения фильма. Режиссерский анализ драматургического материала	10	8	–	7	**25**
Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища	8	8	–	9	**25**
Тема 6. Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство. Связь театра, кинематографа и телевидения	8	10	–	9	**27**
РАЗДЕЛ 2. Площадка	–	10	16	86	**112**
РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания – съемка документального репортажа	–	10	17	87	**114**
Форма промежуточной аттестации – 1 семестр – экзамен, 2 семестр – зачет с оценкой					**72**
Итого за 1-й курс	**34**	**46**	**33**	**205**	**394**
2-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Работа режиссера над сценарием	9	7	–	12	**28**
Тема 2. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием	7	7	–	12	**26**
Тема 3. Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода	9	7	–	15	**31**
Тема 4. Звуковое решение фильма	9	7	–	12	**28**
РАЗДЕЛ 2. Площадка	–	16	16	50	**82**
РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания – съемка однокадрового фильма и учебной работы	–	20	17	50	**87**
Форма промежуточной аттестации – 3 семестр – экзамен, 4 семестр – экзамен КП					**78**
Итого за 2 курс	**34**	**64**	**33**	**151**	**360**
3-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения.	7	–	–	12	**19**
Тема 2. Построение документального и игрового телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий	9	4	–	34	**47**
Тема 3. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые	9	4	–	26	**39**

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 4. Игровой телевизионный сериал. Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма	9	4	–	24	**37**
РАЗДЕЛ 2. Площадка	–	26	16	20	**62**
РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания – съемка видеопроекта и работа над сценарием курсовой работы	–	26	17	35	**78**
Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – экзамен, 6 семестр – экзамен КП					**42**
Итого за 3-й курс	**34**	**64**	**33**	**151**	**324**
4-й курс					
РАЗДЕЛ 1.					
Тема 1. Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет	10	4	–	4	**18**
Тема 2. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя	10	4	–	4	**18**
Тема 3. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт	10	4	–	4	**18**
Тема 4. Работа режиссера на зарубежных киностудиях	10	4	–	4	**18**
Тема 5. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект.	12	4	–	4	**20**
Тема 6. Режиссерский и продюсерский кинематограф	12	4	–	4	**20**
РАЗДЕЛ 2. Выполнение творческого задания – съемка курсовой работы	–	20	17	52	**89**
РАЗДЕЛ 3. Подготовка к выпускной квалификационной работе	–	20	15	52	**87**
Форма промежуточной аттестации – 7 семестр – экзамен, 8 семестр – экзамен КП					**72**
Итого за 4-й курс	**64**	**64**	**32**	**128**	**360**
Промежуточная аттестация экзамен (1-4 курсы)					**264**
ВСЕГО за 1-4 курсы	**170**	**238**	**131**	**635**	**1438**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1 – теоретический включает лекции по режиссуре игрового кино- и телефильма, общей теории режиссуры, теории и истории игрового кино. Теоретические занятия развивают общий культурный уровень обучающихся, знакомят их с основными этапами развития мирового кино и телевидения, эволюции теории кино и возникновения теории медиакультуры, дают

представление об их внутренних законах и специфике, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания и телевидения как вида искусства и средства коммуникации. Особое внимание уделяется основным тенденциям режиссуры, почерку режиссеров разных школ, направлений и их вкладу в общемировой кинопроцесс, исследуются художественно-выразительные средства аудиовизуального языка в контексте основных философских и политических моделей XX века, анализируются достижения в области возникновения новых тенденций в смежных искусствах. Важное место в курсе занимает изучение практических приемов, рассматриваемых на конкретном материале кинематографа, которые помогают студентам выработать свой собственный взгляд на киноискусство и авторский почерк.

1-й курс. Семестры 1 и 2

Тема 1. Введение в режиссуру. Кинематограф в системе культуры

Роль и место кинематографа в ряду современных искусств.

Визуальные искусства в жизни современного общества. XX век и новые искусства с технической доминантой: фотография, кинематограф, мультимедиа. Аудиовизуальный язык и новые технологические возможности воплощения художественного замысла.

Связь кинематографа с литературой, театром и музыкой. Монтажность изображения в живописи. Мизансцена в театре. Монтажный ритм в музыке. Романная форма в литературе как основа поэпизодной структуры кинопроизведения. Влияние приемов цирка на кинокомедию: эксцентриада, маски, фокусы.

Рождение режиссерских приемов: освоение технических возможностей и методов съемки (документальная реконструкция события, скрытая камера, постановочные планы, обратная съёмка, двойная экспозиция, крупный план и др.) как строение фильма.

Кинематограф в эпоху мультимедийной культуры. Влияние кинематографа и телевидения на развитие культуры.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 2. Роль режиссера в игровом кино и на телевидении

Роль режиссера в создании фильма. Мировоззрение художника как основа творчества. Вопросы художественной правдивости и гражданской ответственности режиссера при работе над фильмом. Авторитет режиссера. Профессиональная этика режиссера. Своеобразие авторского мировосприятия и его отражение на экране. Проблемы нравственности – художник и время, художник и зритель.

Отношение художника к «элитарному» и «массовому» искусству. Отбор и художественное осмысление явлений и фактов действительности: от замысла до его реализации. Рождение образа. Стилистические особенности режиссерского почерка. Авторская интерпретация факта и перерастание его в образ при помощи художественно-выразительных средств (композиция, планы, ракурс, звук и т.д.).

Современные возможности мультимедийных приемов в работе режиссера над фильмом. Основные мультимедийные приемы: техника, технология, творчество. Режиссер мультимедиа. Палитра режиссера мультимедиа.

Этапы развития телевизионной режиссуры (от репортажей и прямого эфира к постановочным шоу и телесериалам).

Режиссеры и фильмы (анализ фильмов и почерка режиссеров разных направлений).

Основные кинематографические профессии: сценарист, актер, оператор, художник, композитор, звукорежиссер. Формирование съемочной группы.

Этапы работы режиссера над фильмом.

Этапы работы режиссера над фильмом: подготовительный период, съемочный период, монтажно-тонировочный период, сдача фильма.

Подготовительный период. Совместная работа сценариста и режиссера над сценарием. Способы воплощения художественного замысла и поиски режиссерской трактовки сценарного замысла, факта, роли, события, актерского образа, структуры фильма в целом. Совместная работа над образным построением фильма с членами съемочной группы (режиссера, оператора, художника, актеров). Психологические и творческие аспекты сотрудничества. Выбор художественно-выразительных средств. Режиссерский сценарий. Актерские пробы.

Взаимозависимость жанровых особенностей и режиссерской концепции при решении образного и пластического рисунка фильма. Операторская экспликация. Работа режиссера с художником-постановщиком. Цветовая палитра пластического решения кинопроизведения.

Съемочный период. Поиск и выбор съемочных объектов. Работа в павильоне и на съемочной площадке в интерьере. Съемка на натуре.

Монтажно-тонировочный период и озвучание. Монтаж. Поиски звуковых приемов. Озвучание.

«Вертикальный монтаж»: история и современность. Шумы и музыка. Контрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук.

Звуковой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Синхронный звук: слово, шумы, музыка. Синхронный звук: факт и образ, художественная и историческая ценность. Технические и творческие проблемы. Синхронный звук в игровом и неигровом кинематографе: история и современные тенденции. Асинхронный звук: образ и поиски выразительности.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 3. Классификация и жанры кино и телевидения. Универсальность кинематографического образа

Мир и игра, мир без игры. Игровое и неигровое начало в кинематографе. Игровые средства в неигровом кино. Художественный образ. Особый жанр: фильм-мокьюментари. Взаимодействие документального и постановочного кадра. Новая реальность. Взаимодействие актера и неактера. От замысла к воплощению (основные этапы). Понятия «поэтический» и «прозаический» кинематограф.

Рождение жанров: «живые картины», мелодрамы, комедии (от бытовых до фантастических с использованием трюков и чёрного юмора), костюмно-исторические фильмы, постановочные костюмные «боевики».

Жанр как меняющаяся структура. Основные жанры: трагедия, драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, приключенческие жанры. Эстетика факта и эстетика образа.

Жанры кино и телевидения: общая характеристика, сходство и различие. Характеристика телевизионных жанров.

Синтез жанров в кинематографе как проявление его специфической черты. Герой сквозь призму жанра. Расширение жанровых особенностей на телевидении с внедрением новых технологий.

Понятия «метода» и «стиля». Влияние стиля на жанровые особенности кинопроизведения.

Малые формы кино и телевидения (репортаж, наблюдение, интервью).

Создание атмосферы в кадре. Пространство кадра и течение времени в кадре. Эстетика кадра и его воздействие на зрителя. Раскадровка и применение фото, видео-составляющих, мультимедийных возможностей современных программ.

Фотография. Виды и жанры фотографии. Фоторепортаж: особенности жанра и его специфические черты. Событийный репортаж. Постановочный репортаж. Пластическое и драматургическое решение фоторепортажа. Особая роль «динамики» в фоторепортаже.

Репортаж: задачи, планирование, съемка. Прогнозирование и предвидение события. Драматургия события. Особенности режиссуры. Репортажная съемка.

Наблюдение: задачи, цели, методы. Скрытая камера. Привычная камера.

Интервью: взамораскрытие в диалоге. Режиссер-журналист-психолог.

Сюжет: история, особенности драматургии и режиссуры.

Создание конкретных образов. Художественный образ. Индивидуализация действительности в образе. Типизация действительности в образе. Художественный вымысел в образе. Образ и образность: система образов. Содержательность образа. Создание художественного образа и своеобразие творческого почерка режиссера. Эволюция художественно-выразительных средств как авторской интерпретации создания кинематографических образов.

Образ в игровом кино (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Общие черты и различие создания образа в неигровом и игровом кино и на ТВ (создание, приемы режиссуры, изображение, звук, монтаж). Информационная, этическая и эстетическая функция кинодокумента. Документальная составляющая в создании образа в игровом кино.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6

Тема 4. Основы драматургического построения фильма. Режиссерский анализ драматургического материала

Виды сценарной записи. Режиссерский анализ драматургического материала.

Способы драматургического построения (от Аристотеля до наших дней: эволюция приемов драматургического построения). Пьеса и сценарий: общие черты и различия. Анализ литературного произведения.

Понятия «идея», «тема», «строение вещи», «конфликт». Фабула и сюжет. Конфликт, тема, характер героя. Частное и общее. Типизация. Рождение замысла. Осмысление материала, темы, идеи. Сверхзадача. Связь с социальной средой.

Сочетание реальности и художественного образного отражения реальности, поступков, характеров. Роль детали в драматургии.

Драматургические элементы фильма. Драматическая ситуация. Драматические перипетии. Развитие конфликта. Развитие события. Развитие и противоречия характера героев, их взаимоотношения. Драматургические акценты и детали. Роль драматурга в работе над фильмом. Развитие сквозного драматургического действия. Структурные элементы фильма. Диалоги. Внутренние монологи – драматургическое и пластическое решение.

Заявка. Расширенная заявка. Синопсис. Либретто. Сценарий. Русский и американский способы сценарной записи. Структура сценария. Зрелищность и непрерывность действия. Трехчастная структура сценария. Замысел и оригинальная идея. Описание, действие, диалог. Сценарий и жанр. «Эмоциональный» сценарий А. Ржешевского. Особенности документального сценария (кинонаблюдение, кинорепортаж, кинопровокация в неигровой драматургии).

Виды телевизионных сценариев (информационные и документальные программы, аналитика, художественные жанры – многосерийные телефильмы и сериалы, «мыльные оперы», ситкомы, программы для детей, игровые программы, ток-шоу, прямой эфир, клипы, трейлеры и др.).

«Перевод» литературного сценария в звукозрительную кинематографическую форму. Режиссерская трактовка киносценария, эпизода, сцены, событийного ряда, композиционно-монтажного построения фильма.

Режиссер как соавтор сценария. Взаимодействие драматурга и режиссера при работе над сценарием.

Автор-режиссер на телевидении. Индивидуальность художника и способы воплощения художественного замысла.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 5. Монтаж как основной принцип организации кино- и телевизионного зрелища

Понятие кадра в кино и на телевидении: общие черты и различие. Формат кадра. Композиция кадра. Основные законы композиционного построения в живописи, в кино и на ТВ. «Живописность» и «реализм» кадра. Кадр постановочный и документальный. Материальный мир в кадре. Восприятие кинокадра.

Крупность. Ракурс как выразительное средство. Построение статичного кадра (фотокадр, кинокадр, телевизионный кадр). Использование оптики и оптических насадок в реализации замысла.

Виды света и цветовое решение статичного и динамичного кадров – общее и различия. Особенность их использования в единстве с режиссерским решением всего фильма в целом.

Взаимодействие кадров – рождение нового смысла – «эффект Кулешова» (теория Л. Кулешова и современный кинематограф). Кадр как ячейка монтажа (С. Эйзенштейн о построении кадра). Понятие о кадре как первичном художественном элементе в системе монтажа.

Темпо-ритмическое построение кадра и монтажной фразы. Длительность кадров. Динамика кадра. Движение в кадре объекта съемки и внутрикадровый

монтаж. Виды движения камеры и их композиционно-монтажное сочетание с рядом стоящими планами. Кадры фронтальные и диагональные. Современное построение кинокадра с применением мультимедийных возможностей: компьютерная графика, анимация, комбинированные съемки и т.д.

Телевизионный кадр и мультикамерная съемка. Способы фиксации телевизионного изображения. Восприятие телевизионного кадра.

Понятие «монтаж». Монтажность мышления. Монтажный образ. Функции монтажа: драматургическая и ритмическая.

Реальность и «виртуальная реальность». Кинематографическая условность и ее влияние на монтажное решение. Отражение действительности и безмонтажное построение повествования.

Монтаж как выражение авторского видения мира. Монтаж как способ организации «хронотопа» (М. Бахтин) кинопроизведения. Монтаж как выразительное средство кинематографа.

Монтаж как художественный прием. Стилистические особенности монтажного построения фильма. Влияние драматургического построения на монтажное решение. Монтажная фраза, сцена, эпизод.

Монтаж как технический прием. Длительность кадров. Время, пространство, ритм. Кадры фронтальные и диагональные. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Монтажные склейки. Столкновение как монтажный прием. Плавные монтажные переходы. Использование микшерных переходов. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, эпизодов.

Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Монтажные школы и стили.

Обзор монтажных теорий и их значение для развития кинематографических приемов как средств художественной выразительности. Основные положения теории Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, А. Тарковского. Поиски современных режиссеров: открытия и новаторство.

Телевизионный монтаж: основные направления (видео-, компьютерный монтаж, возможности современных пультов и дистанционных управлений вспомогательной и съемочной техникой) и мультикамерная съемка.

Единство ремесла и искусства.

Формирование компетенций: ОПК-5,ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 6. Мизансцена. Сценическое и кадровое пространство. Связь театра, кинематографа и телевидения

Мера условности в театре и в кинематографе: сходство и различия. Театральная мизансцена. Организация предкамерного пространства. Единство и противоположность работы режиссера в театре и в кинематографе. Теория К.С. Станиславского, его понимание проблем сверхзадачи и сквозного действия.

Понятия «мизансцена» и «мизанкадр». Композиция сценического пространства. Мизансцена в кино и в театре: сходство и различия. Разработка

эскизов декораций. Историческая и этнографическая достоверность. Декорация как игровая площадка актерского действия. Декорация в павильоне и на натуре. Освоение съемочного объекта. Проверка, уточнение и окончательное решение мизансцены. Монтажная композиция эпизода, монтажность мизансцены.

Понятие «мизанкадр». Основные виды мизансцены: монтажная, динамическая, глубинная, комбинированной формы. Взаимосвязь и взаимозависимость монтажа, мизансцены и композиции кадра.

Построение мизансцены. Работа режиссера над мизансценой на съемке. Мизансцена и движение камеры (ПНР, внутрикадровый монтаж). Возможности приемов операторского пластического решения мизансцены (сменная оптика, фильтры, стедикам, вспомогательная операторская техника и т.д.). Роль освещения и цветового решения при разработке мизансцены.

Работа режиссера с актером над мизансценой.

Работа режиссера с актером – особенности. Кинокадр как часть единой актерской сцены. Комбинированные съемки и мизансцена. Использование компьютерных программ при решении сложной мизансцены. Виртуальная студия и ее возможности.

Особенность построения телевизионной мизансцены. Многокамерная съемка и работа на пульте.

Формирование компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

2-й курс. Семестры 3 и 4

Тема 1. Работа режиссера над сценарием

Конфликты и характер персонажей. Характеры статичные и развивающиеся. Эпизоды экспозиционные, перипетийные и финальные. Структура эпизода. Начало и конец. Действенность экспозиции. Движение замысла. Развитие внутренней темы. Начало и конец фильма. Замаскированность драматургической конструкции. Диалог. Производственные требования к сценарию. Эпический, метафорический, комедийный материал. Анализ классический произведений и их экранизация.

Сценарий. Режиссерская разработка. Утверждение выполненной работы.

Формирование компетенций: ОПК-3,ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 2. Этапы работы режиссера над режиссерским сценарием

Работа режиссера с актером, с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком во время работы над режиссерским сценарием.

Режиссерский сценарий как кинематографическая форма и план действий режиссера. Постановочный сценарий. Режиссерский замысел. Его образ. Видение фильма. Расстановка смысловых и художественных акцентов. Стилевая 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. Стиль 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 массовкой.

Анализ актерской игры и стиля в актерской игре.

Анализ влияния документального и игрового начал. Работа с исполнителем-неактером. Работа с детьми и ее особенности.

Работа с оператором и художником. Графический рисунок и процесс раскадровки. Совместные поиски стилевого и образного решения и путей его реализации. Зрелищность фильма. Пластическое решение и принципы съемки.

Трактовка образов и характеров. Трактовка среды и атмосферы. Поиски темпо-ритмического рисунка. Ритмическое обогащение действия. Анализ пластического решения кинопроизведений и сравнительная характеристика с живописью, с графикой.

Тайна и «музыкальность» фильма. Понимание трансформации приемов и стилей в кинематографе и смежных видах искусства.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 3. Работа режиссера над монтажной формой фильма и эпизода

Эпизод как основная драматургическая единица построения фильма.

Культура кадра и организация пространства в нем. Монтаж как основной принцип композиционной организации фильма, определяемый режиссерским сценарием.

Поиски монтажной формы фильма. Монтажное развитие внешнего события. Поиски монтажного приема для выражения внутреннего состояния персонажей. Раскрытие образа при помощи выбора крупности планов, свето-тонального решения, цветового решения и монтажа. Монтажная фраза: законы построения. Монтажный ритм как одна из форм воплощения экранной драматургии. Ритм кадра и монтажный ритм: смысловые и художественные задачи. Ритм и образ. Монтажное построение фильма: сцепление монтажных фаз, монтажных фраз, эпизодов. Связь формальная, внешняя, смысловая, психологическая, звуковая. Основные виды монтажа (последовательный, параллельный, ассоциативно-образный и др.).

Техника и технология монтажа: кино-, видео-, мультимедиа. Монтаж как художественный прием. Виды монтажа и способы их использования. Типы монтажа. Межкадровый монтаж. Внутрикадровый монтаж. Горизонтальный монтаж. Вертикальный монтаж. Многослойный монтаж. Связь жанра и особенности монтажа.

Монтажные эффекты: неожиданности, контраста, символики, двойного зрения и т.д.

Штампы монтажа.

Монтажные школы и стили (характеристика монтажных теорий: А. Базен, Д. Вертов, Ж.-Л. Годар, Д. Гриффит, Л. Кулешов, В. Пудовкин, М. Ромм, А. Тарковский, С. Эйзенштейн).

Время, пространство. Создание пространственно-временного континуума на экране – художественные приемы.

Работа режиссера с художником-постановщиком и с оператором-постановщиком. Точка «зрения» камеры как характеристика кадра, монтажной фразы. «Субъективная» и «объективная» камера: цели, задачи, виды съемки. Ракурс: смысл и образ.

Эпизод: из литературы – в кинематограф; эволюция. Драматургия эпизода. Смысловая завершенность. Работа режиссера над «переводом» словесной драматургии в законченное экранное произведение и соподчинение эпизодов. Монтажное сцепление эпизодов и возможности уточнения и изменения литературного сценария. Способы обобщения.

Создание зримой формы сценарного замысла. Предметный мир и бытовая среда, создаваемая в эпизоде. Стилистическое и монтажное единство эпизодов. Второй план и его роль в фильме. Взаимодействие 1-го и 2-го планов. Переход одного в другой. Использование документальной среды, документального события в художественном фильме.

Совместная работа режиссера, художника и оператора над изобразительным решением эпизода и всего фильма в целом.

Создание актерского ансамбля. Особенность съемки. Возможные ошибки в съемке и в монтаже. Анализ конкретных решений в классических фильмах и в современных фильмах: общие черты и новаторство.

Формирование компетенций: ОПК-5,ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 4. Звуковое решение фильма

Слово в фильме. Диалог. Музыкальное и шумовое оформление фильма. Работа с композитором, звукооформителем и звукооператором. Тонировка и перезапись.

Звуковое и музыкальное решение фильма как часть его драматургии и образной системы. Звук и жанр. Звук и стиль. Звуковой образ фильма. Новаторские решения использования звуковой палитры. Звуковая раскадровка. Особенности звукового монтажа.

Роль звучащего слова и революционные изменения в технической и творческой основе кинематографа – к истории вопроса. Споры вокруг звукового кино. М. Ромм и его первые звуковые фильмы: разработка глубинной мизансцены с учетом реплик и диалогов. Поиски решения глубинных мизансцен западных режиссеров. Построение и съемка диалога. Роль освещения при разработке мизансцены диалога. Роль паузы в фильме - «говорящее» молчание и изобразительно-монтажное решение.

Слово и изображение: взаимодействие, взаимодополнение, контрапункт. Слово в кадре и за кадром. Слово автора в кадре и за кадром. Соотношение слова, шумов, музыки. Контрапункт. Словесный образ. Словесное действие. Внутренние монологи. Синхронное слово как личностная характеристика героя (интонация, акцент, словарный запас, строение фразы и т.д.). Раскрытие образа героя при помощи слова.

Оригинальная музыка. Работа с композитором. Музыкальная компиляция.

Отбор и запись шумов. Шумы естественные и искусственные. Создание электронных шумов.

Эстетика звукозаписи. Творческие, производственные и технические особенности работы режиссера со звукорежиссером, со звукооформителем и звукооператором. Современные методы озвучания. Тонировка (анализ). Перезапись (анализ). Новые технические и технологические возможности записи и перезаписи звука. Применение спецэффектов.

Формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

3-й курс. Семестры 5 и 6

Тема 1. Кино и телевидение. Эстетические принципы телевидения.

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 синопсиса до готового продукта.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 2. Построение документального и игрового телефильма. Режиссерский телевизионный сценарий

Сравнительный анализ различных форм драматургического и режиссерского построения документального и игрового кино- и телефильма (проводится на примере конкретных сценариев и фильмов). Предметный анализ звуковой партитуры неигрового и игрового фильма, телевизионной передачи и телефильмов разных жанров.

Режиссерский сценарий как трактовка авторского замысла и финансовый документ. Форма записи (кинематографическая, телевизионная формы).

Особенности режиссерского сценария на телевидении. Работа режиссера с автором, комментатором, журналистом. Этапы написания синопсиса 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.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 3. Телевизионные жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические, игровые

Жанры телевидения: общая характеристика, сходство и различия с жанрами киноискусства. Жанры телепередач – обзор наиболее ярких передач (информационные, аналитические, познавательные, документальные, образовательные, ситкомы, игровые, ток-шоу, программы для детей, спортивные программы и т.д.). Концепция телепередач. Влияние концепции телевизионного канала на телепередачи. Медийность и рейтинги.

Информационные жанры: заметка, отчет, выступление, интервью, репортаж.

Аналитические жанры: корреспонденция (телепередача), пресс-конференция, комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, сатирические и юмористические жанры. Особенности режиссуры.

Особенности производства постановочных телевизионных передач, телевизионных игр и ток-шоу.

Драматургия. Режиссура. Монтаж. Выразительные средства. Журналистские профессии на телевидении (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.): проблемы взаимодействия с режиссером. Режиссерский сценарий. Творческие проблемы. Рейтинг. Проблемы производства.

Прямой эфир и запись: особенности восприятия, критерии доверия. Тема, ее разработка и съемка «под эфир». Работа на режиссерском пульте во время эфира. Особенности трансляций (балет, спектакли, концерты, цирковое представление). Съемка и прямой эфир спортивных передач – многокамерный метод съемки.

Телепередача и телефильм, телепередача и кинофильм: приоритеты задач и решений.

Специфика работы телережиссера. Телепередача и массовое сознание. Концепция программы. Рождение звезд и их реклама. Развлечения плюс пропаганда личности (приглашение личностей – знакомых для зрителя и из «народа»).

Создание образа человека, попавшего на телеэкран. Манипуляция восприятием: приемы и последствие использования этих приемов. Своеобразие сверхзадачи и способа общения со зрителем.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 4. Игровой телевизионный сериал. Клип как жанр экранной миниатюры. Концепция рекламного фильма

Возрастающая роль телевизионного сериала на ТВ-экране: причины, следствия, тенденции. Ведущие режиссеры кино и их работы на телеэкране. Особенности теледраматургии и работа с актерами. Конструкция социокультурных представлений в сериалах. «Раскрутка» участников съемочного процесса – рождение «звезд». «Привыкание» зрителя к телегероям и феномен «эстетического фона» реальности на грани достоверности – основа движения сюжета в телесериале. Бюджет и сроки.

Жанры и виды телесериалов. Совмещение «истории-документа», «истории-биографии» и игрового начала. Новые смыслы – многоактная драма. Экранизация романов и адаптация их к современности: плюсы и минусы.

Массовая продукция. Лицензионные сериалы. Понятие «ситком». «Мыльные оперы» – особый вид жанра. Сериальные драмеди. Сказки о Золушках. Художественно-выразительные средства. Зрелищность сериалов как неотъемлемая их часть.

Особенности съемочного периода сериалов. Кросс-бординг. Применение цифровых технологий при съемке сериалов.

Предтеча клипа в кинематографе и на телевидении – включение песни как игровой миниатюры в кино и исполнение песен на телевидении («Голубой огонек», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Бенефисы», «Волшебный фонарь» и др.). Саунд-треки и саунд-дизайнер. «Клиповый» 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). Использования компьютерных технологий.

История возникновения рекламы. Реклама и массовая культура. Коммуникативная концепция рекламного образа. Рекламное сообщение в структуре массовой коммуникации. Каноны жанра. Условия условности рекламы. Художественный и коммерческий потенциал рекламного сценария. Проблемы режиссуры. Рекламный образ. Природа рекламного воздействия. Смысловые галлюцинации рекламного образа.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

4-й курс. Семестры 7 и 8

Тема 1. Современные тенденции в кинематографе. Экранное искусство и Интернет

Влияние эстетики видео и специфических черт телеискусства на эволюцию киноязыка.

Формирование новой информационно-коммуникативной, художественно-эстетической и социокультурной системы. Медиатекст. Интерактивность. Симуляция и «симулякр» Жана Бодрияра. Проблемы семиотики.

Экранный образ в контексте применения цифровых технологий. Новый вид литературного творчества – «сетература» как предвестница возникновения «сетекино». Коллективный режиссер «сети»: проблемы этики и эстетики.

Рождение эстетики, возникшей в эпоху «технологического бума». Появление цифровых HD-камер. Этапы развития видео эстетики и ее влияние на кинематограф: этап аналоговой технологии, цифровой технологии и HD – ТВЧ, обогатившие новыми приемами киноискусство.

Новая образность и обновление языка кино. Массовое искусство и американские «кальки». Поиски ведущих режиссеров мирового кинематографа. Достижения в развитии аудиовизуального языка отечественных режиссеров: индивидуальность почерка и стилистические особенности. Ориентация на телевизионную эстетику. Современный авангард. Новые имена.

Кинематограф в Интернете и Интернет-кино. Новый зритель, новая аудитория: возможности и проблемы. Режиссер-зритель, зритель-режиссер. Развитие идей и задач «синема-верите» в XXI веке.

Эстетика киноизображения в Интернете: сдвиг приоритетов.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4

Тема 2. Госзаказ и авторский кинематограф. Коммерческие задачи. Продвижение фильма: от создания до зрителя

Влияние задач, поставленных перед авторами и режиссерами, на выбор темы фильма.

Госзаказ. Коммерческие задачи. Обсуждение акаунта.

Авторский кинематограф (история и современность; рыночная экономика и авторское кино). Кинематограф периода оттепели. Кинематограф периода перестройки. Современные проблемы кинематографа. Понятие «раскрутка» экранного произведения – виды рекламы в период работы над фильмом (статьи, репортажи со съемочной площадки, интервью, выступления критиков и т.д.), постпродакшн-презентации, ТВ-реклама, печатная продукция, дополнительные ресурсы, Интернет-сайты, промо-ролик.

Роль продюсера в съемочном процессе. Генеральный продюсер, продюсер, со-продюсер, исполнительный продюсер.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-6, ПКО-3

Тема 3. Современное отечественное и мировое авторское право. Юридическое сопровождение кинопроцесса: мировой опыт

Авторское право: проблемы и их решения. Режиссер и авторское право. Договор. Юридическая сторона взаимоотношений режиссера и студии, режиссера и продюсера. Судебное решение авторского права. Кинематограф: художник и профсоюз. Трудовое законодательство. Кинопиратство.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-6

Тема 4. Работа режиссера на зарубежных киностудиях

Анализ работы режиссера на зарубежных киностудиях. Совокупность проблем (творческих, производственных, юридических, финансовых и т.д.) – по материалам, предоставленным киношколами Германии, Великобритании, Франции, Израиля и т.д.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

Тема 5. Кинорынок. Коммерческий аспект. Нравственный аспект

Смысл творчества: духовные и нравственные аспекты. Свобода творчества и общество. Цензура и самоцензура. Художник, власть, толпа.

Духовные и нравственные аспекты творчества. Духовные поиски художника (литература, кинематограф). Религия и выдающиеся мастера культуры. Самопознание, самообучение. Самосовершенствование. Критерии свободы творчества.

Демократия, тоталитаризм и художник. Художник в политике и художник вне политики.

Цензура и самоцензура. Массовое сознание и массовая культура.

Формирование отечественного кинорынка: достижения и потери. Художественный и коммерческий потенциал фильма. Спрос и предложение. Нравственный выбор художника.

Режиссер – зритель: превращение диалога в монолог. «Прокат» в Интернете. Проблемы проката в новейшей России. Проблемы проката игрового кино: исследование зрительских вкусов и интересов. «Фестивальное» кино. Мониторинг кинофестивалей: цели, задачи, приоритеты, рейтинг, судьба режиссера. Игровой кинематограф и телевидение на современном этапе. Игровой фильм в интенете: массовый зритель или виртуальный? Научные, образовательные и исследовательские центры – поиск потенциального зрителя.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6

Тема 6. Режиссерский и продюсерский кинематограф

Режиссер и продюсер. Режиссер-продюсер, режиссер-актер, режиссер-оператор – проблемы и плюсы совместительства. Статус режиссера.

Продюсерский кинематограф как неотъемлемая часть современного кинопроцесса. Рождение и эволюция продюсерского кинематографа в России. Достижения и ошибки продюсерского кино. Продюсерский и режиссерский кинематограф: плюсы и минусы.

Взаимоотношения «режиссер-продюсер». Экономический и художественный аспекты проблемы. Этика взаимоотношений. Проблема договора. Анализ различных вариантов ныне существующих договоров режиссера с продюсером: выгоды, проблемы, неясности, скрытая опасность и т.д.

Современные технологии и возможности совмещения профессий. Экономическая целесообразность. Творческие удачи и неудачи. Режиссер-актер.

Режиссер-оператор в документальном кино: опыты Г. Франка и других. Режиссер-продюсер: веление времени. Статус режиссера.

Формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-5, ОПК-6

6. Практические занятия

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

Для того чтобы будущие режиссеры ощущали себя составной частью постоянно меняющегося живого процесса развития кинематографа, а также искусства и культуры в целом, предусматривается проведение творческих встреч и мастер-классов не только с активно работающими кинематографистами (режиссерами, продюсерами, операторами, драматургами и т.д.), но и с литераторами, экономистами, культурологами, социологами, представителями СМИ, политическими и религиозными деятелями и другими выдающимися лицами современного общества.

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

6.1. Практические занятия: выполнение творческих заданий

Практические занятия по специальности включают:

- работу на площадке;
- упражнения, этюды, выполненные на видеоносителе;
- работу над сценариями кино- или видеосюжета, учебного, курсового фильмов и выпускной квалификационной работы;
- съемку кино- или видеоэтюда, фоторепортажа и репортажа, наблюдения, зарисовки или видео;
- съемку учебной работы – видеофильма без диалога;
- съемку видеопроекта в павильоне;
- съемку курсового кино- или видеофильма;
- видеоупражнения по практике монтажа;
- работу со звуком фильма.

1-й курс

Обучающиеся пишут небольшие сценарии на заданную тему или сценарий по стихотворению. Цель этих работ – научить ясности и конкретности видения, действенности событийного построения.

Обучающиеся работают над репортажем: устный репортаж, письменный, фоторепортаж, кино-, видеорепортаж.

Практические занятия по монтажу включают в себя съемочные упражнения и параллельное освоение принципов монтажа на компьютере.

Обучающиеся выполняют письменные задания по раскадровке, упражнения на освоение принципов направления движения на экране.

Монтируют 5-минутный киноролик из чужого материала. Ролик должен быть четким и ясным по содержанию и технически грамотно склеен.

РАЗДЕЛ 2. Площадка

В первом семестре обучающиеся ставят на площадке этюды на заданную тему, импровизированные этюды, выступая в качестве авторов, режиссеров и актеров-исполнителей. Постоянные упражнения на элементы режиссерского и актерского мастерства закладывают основы профессиональных навыков и знаний. Одновременно идет поиск отрывка из современной прозы или драматургии для работы над ним во втором семестре. Работая на площадке, обучающийся учится действовать органично и целесообразно в предлагаемых обстоятельствах, психологически обосновать слова, действия, поступки персонажей, размещать действие в пространстве, овладеть темпом и ритмом, работать со светом, музыкой. Студент работает над инсценировкой отрывка, драматургически компонуя и организуя его для 10-12-минутного показа. Принцип театральной условности, лежащий в основе работы на площадке, дает возможность поиска формы и стиля.

РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания

1. Монтажная съемка поставленного на площадке отрывка.

2. Съемка документального репортажа (3-5 мин.). Тема может быть единой для всей мастерской или выбранной студентом индивидуально. Обучающийся на практике познает основы кинематографического осмысления жизненного материала и формирования зрительного образа средствами репортажной съемки и монтажа. В ходе ее выполнения студент должен показать умение отбирать наиболее существенное, видеть главное. Съемка проводится на натуре или в естественном интерьере.

Подготовка сценария репортажа ведется в 1-ом семестре. Съемки – 2 семестр (репортаж входит в экзамен на 2-м семестре).

Видеоработы на 1-ом курсе монтируются на компьютере.

2-й курс

РАЗДЕЛ 2. Площадка

Каждый обучающийся в 3 и 4 семестрах ставит на площадке отрывки из русской классики. Все отрывки мастерской могут быть объединены общим замыслом и составить целостную композицию. Ставя свой отрывок, студент учится соотносить свое частное произведение с общим замыслом. Начинается работа со сценарной композиции материала. Мастер курса обсуждает со студентами авторскую идею, анализирует образную систему произведения, стилистику.

Обучающийся должен раскрыть мотивы и логику поведения персонажей, последовательно выстроить действие актера в роли в соответствии со сверхзадачей произведения, найти конкретные средства создания материальной обстановки, атмосферы, решить вопросы темпа и ритма развития действия. Студенты должны собрать иллюстративные материалы и документы, характеризующие историческую среду и бытовую обстановку действия.

Результатом этой работы становится режиссерская экспликация. Она представляется в письменном виде с приложением иконографического материала и эскизов.

Методической доминантой в работе над отрывками в 3 семестре является СОБЫТИЕ, в 4 – ХАРАКТЕР.

Показ сценической композиции в 4-ом семестре является ответственным этапом в овладении важнейшим разделом режиссуры – работы с актером:

- студент должен продемонстрировать приобретенные знания и навыки, выступая в качестве исполнителя той или иной роли, показать свое владение элементами актерской техники;
- режиссируя, проявить умение руководить актерами.

Коллективный разбор работ по заданию мастера курса.

Практические задания

Студенты знакомятся с процессом создания звукового ряда, звукового образа фильма в звукоцехе Учебной студии: речевое озвучание, запись шумов и музыки, работа в фонотеке, сведения шумов, музыки, речи, перезапись. Монтируют ролик из чужого игрового материала и делают к нему речевую и музыкальную фонограмму.

РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания

1. В 3-м семестре идет подготовка к съемкам учебной работы. В качестве сценарной основы студент должен найти такую жизненную ситуацию, при которой отношения людей и происходящие события понятны без слов или с их минимумом.

Особое внимание уделяется звуковому оформлению фильма. Создание атмосферы, характеристика среды, ритмическая структура фильма в значительной степени решаются звуковыми средствами (дикторский текст, музыка, шумы и т.д.).

Сценарий утверждается в 3-м семестре. Съемки учебной работы проводятся в 4 семестре.

Хронометраж: 10-13 минут.

Съемочный период: 10 смен.

Работа выносится на весеннюю зачетно-экзаменационную сессию 2-го курса.

2. В качестве упражнения, способствующего подготовке к выполнению учебной работы, проводится съемка однокадрового игрового видеофильма с внутрикадровым монтажом без диалога (3-5 мин.).

Съемка учебной работы выполняется студентами операторского факультета.

Итогом 2-го курса обучения является:

3-й семестр – экзамен (сценический отрывок); режиссерский сценарий учебной работы (немой этюд);

4- й семестр – объединенный экзамен по режиссуре и актерскому мастерству:

- сценическая площадка (отрывок из отечественной классики);
- учебная работа.

3-й курс

РАЗДЕЛ 2.Площадка

На третьем курсе ставятся отрывки из западной классики или других драматических произведений – в зависимости от педагогических намерений мастера (5 семестр). Работа на площадке является подготовкой к съемкам видеопроекта (эта работа может быть продолжена в 6-ом семестре). Отрывки могут объединяться единым замыслом в рамках видеопроекта и переноситься в павильон по мере готовности к съемке.

РАЗДЕЛ 3. Выполнение творческого задания

1. Осваивается видеотехнология: ведутся разработки, репетиции и съемки общего для всей мастерской проекта 13-26- минутных видеофильмов с использованием комплексной декорации. Цель этого проекта – освоение технических и художественных особенностей работы для телевидения, а также приобретения навыков работы в павильоне.

Все видеоработы на 3-м курсе монтируются с применением цифрового монтажа.

2. Готовится сценарий курсовой работы, съемки которой начинаются в 7-ом и заканчиваются в 8-ом семестре. Литературной первоосновой будущего фильма может быть оригинальный сценарий небольшой игровой сцены, экранизация рассказа или фрагмента литературного произведения. Целью задания является подробная разработка поведения героев, умение найти выразительные детали. Создать точную атмосферу действия в пределах заданной продолжительности сцены.

Курсовая работа запускается в производство на основании сценария, утвержденного руководителем мастерской. Работа над сценарием осуществляется в 6-ом семестре и завершается утверждением сценариев в ходе весенней сессии.

4-й курс

РАЗДЕЛ 2. Выполнение творческого задания

Студенты снимают, монтируют и озвучивают курсовые работы.

Хронометраж: 10-13 минут.

Съемочный период: 8 смен.

Если сценарий курсовой работы не утвержден вовремя (т.е. к концу 3-го курса), то в дальнейшем запуск возможен только в качестве видеоработы.

Главной педагогической задачей на этапе производства курсовых работ является обретение студентами навыков самостоятельного творчески-

производственной деятельности, развитие критического мышления в отношении результатов своего труда и труда товарищей, умение найти способы исправления материала в процессе монтажа, тонировки.

Все видеоработы на 4 курсе монтируются при помощи цифрового монтажа.

Итог 7-го семестра – экзамен: график выполнения курсовой работы.

Итог 8-го семестра – экзамен: курсовая кино-, или видеоработа.

РАЗДЕЛ 3. Подготовка к выпускной квалификационной работе

В 8-ом семестре студенты представляют первые варианты литературных сценариев выпускной квалификационной работы.

Итог 8-го семестра – экзамен: литературный сценарий выпускной квалификационной работы; предварительный постановочный проект ВКР, утверждаемый на государственном экзамене.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия мастера курса с каждым из обучающихся группы проводятся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, характера и уровня самостоятельной подготовки студента, а также углубления профессионального обучения.

Индивидуальные занятия представляют собой особую область творческого взаимодействия педагога и студента. Обучение происходит в процессе сотворчества в работе над конкретным материалом с учетом программных требований и индивидуальности студента.

В индивидуальные занятия входит помощь обучающемуся в подготовке учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы. Круг вопросов, тем и проблем, разбираемых преподавателем с каждым обучающимся индивидуально, включает анализ и обсуждение:

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

– заявок, синопсисов, литературных и режиссерских сценариев;

– хода работы над режиссерской экспликацией фильмов;

– съемочного материала как по предусмотренным настоящей программой киноработам, так и по внеплановым киноработам;

– принципов отбора киноматериала и его последующее конструирование;

– чернового монтажа учебных и внеплановых работ;

– звуковой партитуры (шумы, музыка, дикторский текст – по необходимости);

– проблем озвучания, тонировки, чистового монтажа;

– монтажных работ, выполняемых в рамках практического курса;

– этюдов, учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы.

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

8. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

– изучение теоретического материала;

– подготовку к семинарским занятиям;

– письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики режиссуры;

– написание рецензий на просмотренные фильмы;

– упражнения, этюды, выполненные на видеоносителе;

– работу над сценариями кино- или видеосюжета, учебного, курсового фильмов и выпускной квалификационной работы.

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

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Брехт Б. Театр. – М.: Искусство,1965, т.5-2.
4. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
6. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
7. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. – М., 1964.
8. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
9. Ждан В. Введение в эстетику фильма. – М.: Искусство, 1972, с. 15-18.
10. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008.
11. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
12. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. – Л., 1982.
13. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
14. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
15. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
16. Киноведческие записки, 1998-1999.
17. Из опыта современной режиссуры. М., 1988.
18. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
19. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
20. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
21. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. – М., 1958.
22. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
23. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
24. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
25. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
26. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
27. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
28. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.

29. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
30. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
31. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
32. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009.
33. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
34. Тарковский А. Начало... и пути. – М., 1994.
35. Туровская М. Памяти текущего мгновения. – М., 1987.
36. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
37. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
38. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
39. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
40. Франк Г. Карта Птолемея. – М.: Искусство, 1975.
41. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство,1992; ВГИК, 1966.
42. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
43. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
44. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
45. Эйзенштейн С. Метод. Т.l. – М., 2002.
46. Эйзенштейн С. Монтаж. – М. 2000.

б) Дополнительная литература

1. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. – М., 1995.
2. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет. – СПб.: Путь к Synergonet, 1999.
3. Бергман И. Сборник. – М, 1969.
4. Бергман о Бергмане. – М., 1985.
5. Браэм Г. Психология цвета. – М.: АСТ, 2009.
6. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994.
7. Брук П. Блуждающая точка. – СПб., 1996.
8. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
9. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.
10. Вахтангов Е. Материалы и статьи. – М., 1959.
11. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: Б.&К, 2003.
12. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры. – М., 2003.
13. Висконти Л. –1986.
14. Гладков А. Мейерхольд. 2 т. – М., 1990.
15. Дворко Н., Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: СПб. Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004
16. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. – М., 1982.
17. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. – М., 1994.
18. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004.
19. Кино Италии. Неореализм. – М., 1989.

20. Кириллова Н., Медиакультура: Теория, история, практика. – М.: Академический Проект, 2008.
21. Клер Р. Размышления о киноискусстве. – М., 1958.
22. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М., 1974.
23. Лотман Ю. История и типология русской культуры: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
24. Лотман Ю. Семиосфера: Сб. статей. – СПБ.: Искусство-СПБ, 2000.
25. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1960.
26. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.
27. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. – М., 2004.
28. Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 тт. – М., 1968.
29. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
30. Немирович-Данченко В. Сочинения.
31. Ночи Кабирии. От замысла к фильму. – М., 1991.
32. Ормистон Р., Робинсон М. – М.: Цвет, АРТ-Родник, 2008.
33. Пастернак Б. Об искусстве. – М., 1990, с. 163-166.
34. Ремиз О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983.
35. Ренуар Ж. – М., 1972.
36. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство «625», 2000..
37. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство «625», 2002
38. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Г. Дворников, 2003
39. Соловьева И., Шитова В. Четырнадцать сеансов. – М., 1981.
40. Станиславский К. Сочинения.
41. Тарковский – 95: Сб. статей. – М.: ВГИК,1995.
42. Телевидение: режиссура реальности. – М.: Искусство кино, с.10-63
43. Товстоногов Г. Зеркало сцены. – Л., 1984.
44. Уилки Б. Создание спецэффектов. – М.: ГИТР, 2006.
45. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
46. Уэллс об Уэллсе. – М., 1990.
47. Феллини Ф. Делать фильм. – М., 1984.
48. Фрумкин Г. Телевизионная режиссура. – М.: Академический Проект, 2009.
49. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. – М., 1986.
50. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004.
51. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.
52. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
53. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.
54. Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. – М., 1988.
55. Ханютин Ю. Реальность фактического мира. – М., 1977.
56. Хренов Н., Публика в истории культуру, М., изд. «Аграф»

в) Фильмография

1-й курс

В.Абдрашитов ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД, ПАРАД ПЛАНЕТ, ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА, ВРЕМЯ ТАНЦОРА

Т.Абуладзе ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ, МОЛЬБА, ПОКАЯНИЕ

И.Авербах МОНОЛОГ, ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Г.Александров ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, ЦИРК, ВОЛГА-ВОЛГА, СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

А.Алов и В. Наумов ПАВЕЛ КОРЧАГИН, МИР ВХОДЯЩЕМУ, СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ, БЕГ

С.Аранович ТОРПЕДОНОСЦЫ

П.Арсенов КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ

А.Балабанов ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ, БРАТ, ГРУЗ 200, МОРФИЙ

Б.Барнет ОКРАИНА

Э.Бартенев ЯПТИК-ХЭСЕ

С.Бондарчук СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, ВОЙНА И МИР, ВАТЕРЛОО

Бр. Васильевы ЧАПАЕВ

А.Довженко ЗЕМЛЯ, АЭРОГРАД, ЩОРС

Д.Вертов ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ, КИНОГЛАЗ, ОДИННАДЦАТЫЙ, КОЛЫБЕЛЬНАЯ

С.Дворцевой 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 ДИКОЕ ПОЛЕ

Е. Карелов СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

Э.Климов ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН, АГОНИЯ, ИДИ И СМОТРИ, ПРОЩАНИЕ, ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА

Г.Козинцев, Л.Трауберг НОВЫЙ ВАВИЛОН, ОДНА, ЮНОСТЬ МАКСИМА

Г.Козинцев ГАМЛЕТ, КОРОЛЬ ЛИР
А.Кончаловский ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ, ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО, ДЯДЯ ВАНЯ, ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
В.Косаковский БЕЛОВЫ, ТИШЕ
Л.Кулешов ПО ЗАКОНУ
Л.Луков ДВА БОЙЦА
П.Лунгин ТАКСИ-БЛЮЗ, СВАДЬБА
П.Луцик ОКРАИНА
А.Митта ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА
Н.Михалков НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО, НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА, ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
К.Муратова ДВА В ОДНОМ, ТРИ ИСТОРИИ, ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ, ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ
М.Осепьян ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШОВА
Г.Панфилов В ОГНЕ БРОДА НЕТ, НАЧАЛО, ТЕМА
С.Параджанов ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ, ЛЕГЕНДА О СУРАМСКОЙ КРЕПОСТИ, АШИК-КЕРИБ
В.Петров ПЕТР ПЕРВЫЙ
А.Попогребский ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Я. Протазанов ОТЕЦ СЕРГИЙ, БЕСПРИДАННИЦА, АЭЛИТА
И.Пырьев ТРАКТОРИСТЫ, СВИНАРКА И ПАСТУХ
В.Пудовкин КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МАТЬ, СУВОРОВ
Ю.Райзман МАШЕНЬКА, КОММУНИСТ
А.Роом ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ
М.Ромм ПЫШКА, МЕЧТА, ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ, ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА, ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ, И ВСЕ-ТАКИ Я ВЕРЮ
Э.Рязанов КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ, БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ, ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА, СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
А.Салтыков ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Я.Сегель, Л.Кулиджанов ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
А.Смирнов БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
А.Сокуров СОЛНЦЕ
С.Соловьев СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА, АССА
А.Столпер ЖДИ МЕНЯ, ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
А.Тарковский УБИЙЦЫ, КАТОК И СКРИПКА, ИВАНОВО ДЕТСТВО, АНДРЕЙ РУБЛЕВ, ЗЕРКАЛО, СТАЛКЕР, НОСТАЛЬГИЯ
Е.Ташков УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
О.Тепцов ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ
В.Трегубович НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Н.Тягунов НОГА
А.Учитель КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
А.Федоренко ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ
И.Хейфиц ДАМА С СОБАЧКОЙ
Б.Хлебников СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Б.Хлебников, А.Попогребский КОКТЕБЕЛЬ
Р.Хамдамов В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
К.Худяков УСПЕХ

М.Хуциев МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ, БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
Г.Чухрай БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ, ЧИСТОЕ НЕБО
Р.Чхеидзе ОТЕЦ СОЛДАТА
К.Шахназаров МЫ ИЗ ДЖАЗА, КУРЬЕР, ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ
М.Швейцер ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
Э.Шенгелая НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА
Л.Шепитько РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОСХОЖДЕНИЕ, КРЫЛЬЯ
В.Шукшин КАЛИНА КРАСНАЯ, ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ, СТРАННЫЕ ЛЮДИ
С.Эйзенштейн ОКТЯБРЬ, СТАЧКА, БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН», ИВАН ГРОЗНЫЙ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕКСИКА!, АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

2-й курс

В.Аллен СПЯЩИЙ, ЭННИ ХОЛЛ, МАНХЭТТЕН, ЗЕЛИГ, ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ. АВЕЛЬ
П.Альмодовар ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА
М.Антониони ПРИКЛЮЧЕНИЕ, НОЧЬ, ЗАТМЕНИЕ, КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ, ПРОФЕССИЯ – РЕПОРТЕР, BLOW-UP, ЗАБРИСКИ-ПОЙНТ
М.Белоккио КУЛАКИ В КАРМАНАХ
И.Бергман СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ, ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА, ФАННИ И АЛЕКСАНДР, ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК, МОЛЧАНИЕ, ОСЕННЯЯ СОНАТА, СТЫД, ШЕПОТЫ И КРИК, СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ, СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО, ОКО ДЬЯВОЛА, ЧАС ВОЛКА
Б.Бертолуччи ДВАДЦАТЫЙ ВЕК, КОНФОРМИСТ, ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ, СТРАТЕГИЯ ПАУКА, МЕЧТАТЕЛИ, ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР, ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС, МАЛЕНЬКИЙ БУДДА, КОСТЛЯВАЯ КУМА
Л.Бессон ГОЛУБАЯ БЕЗДНА, ПОДЗЕМКА, ЖАННА Д`АРК, НИКИТА
П.Богданович ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС, БУМАЖНАЯ ЛУНА
Р.Брессон ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТИ БЕЖАЛ, МУШЕТТ, ДЕНЬГИ, ВЕРОЯТНО, ДЬЯВОЛ, ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА, КАРМАННИК
П.Брук КОРОЛЬ ЛИР, ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ,
Л.Бунюэль ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА, ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ, ТРИСТАНА, ПРИЗРАК СВОБОДЫ, МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ВИРИДИАНА, СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ, АНДАЛУЗСКИЙ ПЕС, ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ
А.Вайда ПЕПЕЛ И АЛМАЗ, КАНАЛ, ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ, ХРОНИКА ЛЮБОВНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ВСЕ НА ПРОДАЖУ, ЧЕЛОВЕК ИЗ МРАМОРА, ДИРИЖЕР, БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО
Г. Ван Сент АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ, СЛОН
В.Вендерс НЕБО НАД БЕРЛИНОМ, ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО, ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ
Ж.Виго АТАЛАНТА
Р.Вине КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ
Л.Висконти ЛЮДВИГ, РОККО И ЕГО БРАТЬЯ, СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ, НЕВИННЫЙ, ГИБЕЛЬ БОГОВ, САМАЯ КРАСИВАЯ, ЛЕОПАРД
М.Гарроне ГОМОРРА
Т.Гиллиам БРАЗИЛИЯ

Ж.-Л. Годар НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ, ОЧАРОВАНИЕ ДЬЯВОЛА, WEEKEND
Э.Голдинг ГРАНД-ОТЕЛЬ (1932)
М.Гондри ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА
П.Гринуэй ОТСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ, ЗЕД И ДВА НУЛЯ (ZOO), ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК, ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК
Д.Гриффит НЕТЕРПИМОСТЬ
бр. Дарденн РОЗЕТТ, ДИТЯ
Ж.Деми ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ
Д.Джармуш ВНЕ ЗАКОНА, ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ, МЕРТВЕЦ, КОФЕ И СИГАРЕТЫ, НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ
П.Джерми СОБЛАЗНЕННАЯ И ПОКИНУТАЯ, РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Р.Джоффе МИССИЯ
Ф. фон Доннерсмарк ЖИЗНЬ ДРУГИХ
К.Дрейер СТРАСТИ ЖАННЫ Д'АРК, СЛОВО
Л.Дювивье ДЬЯВОЛ И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Ж.Дювивье БОЛЬШОЙ ВАЛЬС
Ж.Жене ДЕЛИКАТЕСЫ, АМЕЛИ
К.Занусси СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА, ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА, КОНСТАНТА
Р. Земекис ФОРРЕСТ ГАМП
Е.Кавалерович ПОЕЗД
Л.Кавани НОЧНОЙ ПОРТЬЕ, ФРАНЦИСК
Э.Казан В ПОРТУ, ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ», КУКОЛКА
Ф.Капра В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧЕР, МИСТЕР СМИТ ЕДЕТ В ВАШИНГТОН, ЭТА ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ
М.Карне НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ, ВЕЧЕРНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ, ДЕТИ РАЙКА,
А.Каурисмяки ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО
Ф.Кауфман НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
М.Кёртиц КАСАБЛАНКА , АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ ЛИЦАМИ
К.Кислевский КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ, КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ. ДЕКАЛОГ 1-10
Р.Клеман ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ, У СТЕН МАЛАПАГИ
А.Клузо ПЛАТА ЗА СТРАХ
Ж.Кокто ОРФЕЙ, ЗАВЕЩАНИЕ ОРФЕЯ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Ф.Коппола АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
бр.Коэн СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО, БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ, ПРОСТО КРОВЬ, ФАРГО, НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
С.Крамер КОРАБЛЬ ДУРАКОВ, НА БЕРЕГУ, НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
С.Кубрик КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2001, ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
Э.Кустурица. ВРЕМЯ ЦЫГАН
Д.Кьюкор ГАЗОВЫЙ СВЕТ, РЕБРО АДАМА
Ф.Ланг МЕТРОПОЛИС
К.Лелюш МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
С.Леоне ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ЗА ГОРСТЬ ДОЛЛАРОВ
М.Ли ТАЙНЫ И ЛОЖЬ
Д.Лин МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ
Д.Линч ДИКИЕ СЕРДЦЕМ

Э.Любич АНГЕЛ
С.Люмет ДВЕНАДЦАТЬ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН
Т.Малик ПУСТОШИ
Л.Маль ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН
Ж.Одиар ПРОРОК
Э.Ольми ВАКАНТНОЕ МЕСТО, ЛЕГЕНДА О СВЯТОМ ПРОПОЙЦЕ, ДЕРЕВО ДЛЯ БАШМАКОВ
Р.Олтмен ВОЕННО-_ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ
П.Пазолини АККАТОНЕ, МАМА РОМА, ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, ДЕКАМЕРОН, ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
А.Паркер БОННИ И КЛАЙД
В.Петерсен ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Р.Поланский НОЖ В ВОДЕ, РЕБЕНОК РОЗМАРИ, ПИАНИСТ
Г.Реджио КОЙЯНИСКАЦИ, ПОВАКАЦИ, НАКОЙКАЦИ
А.Рене ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В МАРИЕНБАДЕ
Ж.Ренуар ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ, ПРАВИЛА ИГРЫ
К.Рид ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК
Р.Росселини ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РОВЕРЕ, РоГоПаГ
И.Сабо МЕФИСТО, ХАНУССЕН
К.Саура КАРМЕН, ВЫКОРМИ ВОРОНА, КУЗИНА АНХЕЛИКА,
В.де Сика ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ, БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ, УМБЕРТО Д. , ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Э.Скола БАЛ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ, ГРЯЗНЫЕ, ЗЛЫЕ
М.Скорсезе ТАКСИСТ, БЕШЕНЫЙ БЫК, ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА
Р.Скотт ТЕЛЬМА И ЛУИЗА, БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
С.Содерберг СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО
С.Спилберг СПИСОК ШИНДЛЕРА
Т.Стоппард РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ
О.Стоун ВЗВОД, ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ
Бр.Тавиани ОТЕЦ-ХОЗЯИН
К.Тарантино КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО, БЕШЕНЫЕ ПСЫ
Т.Тыквер БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ
Л.фон Триер РАССЕКАЯ ВОЛНЫ, ЕВРОПА, ДОГВИЛЛЬ
Ф.Трюффо НЕЖНАЯ КОЖА, ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ, ЖЮЛЬ И ДЖИМ, АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ, СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
Р.Уайз ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
Б.Уайлдер ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА, В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
У.Уайлер РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ, ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Р.Уолш РЕВУЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ (СУДЬБА СОЛДАТА В АМЕРИКЕ), ВЫСОКАЯ СЬЕРРА
О.Уэллс ГРАЖДАНИН КЕЙН
Р.Фассбиндер ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ БРАУН, ЛЮБОВЬ ХОЛОДНЕЕ СМЕРТИ, ЛИЛИ МАРЛЕН, ТОСКА ВЕРОНИКИ ФОСС, ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ ПЕТРЫ ФОН КАНТ, СТРАХ ПОЖИРАЕТ ДУШУ
Ф.Феллини МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ, ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ, НОЧИ КАБИРИИ, ДОРОГА, ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, АМАРКОРД, РИМ, РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА, СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ, И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ
М.Феррери ЧАО, МАЧО! (ПРОЩАЙ, САМЕЦ), БОЛЬШАЯ ЖРАТВА

Д.Финчер БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ, СЕМЬ
Р.Флаэрти НАНУК С СЕВЕРА
Д.Форд ДИЛИЖАНС, ГРОЗДЬЯ ГНЕВА,
М.Форман ПРОЛЕТЕТЬ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ, АМАДЕЙ, ВОЛОСЫ, БАЛ ПОЖАРНЫХ, ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ БЛОНДИНКИ
Б.Фосс КАБАРЕ, ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
М.Ханеке БЕЛАЯ ЛЕНТА, ПИАНИСТКА
В.Хитилова МАРГАРИТКИ
А.Хичкок ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ, ВЕРЕВКА, ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ОКНО ВО ДВОР, ПСИХОЗ, ПТИЦЫ
Д.Хоппер БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК
Дж.Хьюстон МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ
Ч.Чаплин ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА, МАЛЫШ, ЦИРК, ОГНИ РАМПЫ, ПАРИЖАНКА, МСЬЕ ВЕРДУ, ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА, ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ, «НА ПЛЕЧО!», ПИЛИГРИМ, НОВЫЕ ВРЕМЕНА
М.Чимино ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ
Д.Шацберг ПУГАЛО
Я.Шванкмайер БЕЗУМИЕ, ПОЛЕНО, ТЬМА-СВЕТ-ТЬМА
Д.Шлезингер ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ
Ф.Шлендорф ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН
Э.фон Штрогейм АЛЧНОСТЬ
Г.Якопетти СОБАЧИЙ МИР
М.Янчо БЕЗ НАДЕЖДЫ

3-й курс
Т.Китано БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!, КУКЛЫ, ФЕЙЕРВЕРК
А.Куросава СЕМЬ САМУРАЕВ, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, РАСЕМОН, ТЕНЬ ВОИНА,
Ё.Ямада СУМРАЧНЫЙ САМУРАЙ
Х.Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ, ХОДЯЧИЙ ЗАМОК
С.Имамура ЛЕГЕНДА О НАРАЙЯМЕ
К.Мидзогути УПРАВЛЯЮЩИЙ САНСЁ
Я.Одзу ТОКИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ, ПОЗДНЯЯ ВЕСНА,
К.Синдо ГОЛЫЙ ОСТРОВ
Пак Чен Вук ОЛДБОЙ
Вонг Кар-вай ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ, 2046
Ким Ку-дук ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА…И СНОВА ВЕСНА, ОТЕЛЬ «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА», ПУСТОЙ ДОМ
Ан Ли КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН

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

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

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
– Союз кинематографистов РФ: http://www.unikiпо.гп/
– Газета «СК-новости»: http://www.unikiПО.l'п/sknews.php

– Журнал «Искусство кино»: http://www.kinoart.ru/
– Журнал «Киноведческие записки»: http://www.kinozapiski.ru/
– TeaTpDOC: l1ttp://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 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.

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.; 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	**Приборы измерительные светотехнические:** - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» **Осветительное оборудование:**

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;	- 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 24В 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, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire **Освещение и оборудование для съёмок:** -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300

	-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500ВА
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 игрового фильма, научно-исследовательские кабинеты ВГИКа по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека ВГИКа.

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

13. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

1-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

1. Охарактеризуйте пути развития кинематографа.
1. В чем проявляется влияние кино и ТВ на развитие современной культуры?
2. В чем особенности работы режиссера в кино?
3. В чем заключаются теоретические взгляды С. Станиславского на работу режиссера?
4. Как вы понимаете, что такое «сверхзадача» и «сквозное действие»?
5. В чем проявляется стилистический почерк режиссера? Применение современных технологий как художественный прием: в чем положительные и отрицательные моменты?
6. В чем особенность работы режиссера с членами съемочной группы?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой, обратить внимание на вопросы, связанные с вопросами этики режиссера, со способами воплощения художественного замысла и с выбором художественно-выразительных средств экрана.

Основная литература:

1. Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972, с. 47-70.
2. Выготский Л. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986, с.41-91.
3. Герасимов С. Воспитание режиссера. – М.: Искусство, 1978, с. 234-389.
4. Горчаков Н., Режиссерские уроки Станиславского. – М., 1951.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: Изд-во ВГИК, 1973.
6. Ремез О. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983, с.15-17.
7. Нижний Б. На уроках режиссуры (С.М. Эйзенштейн во ВГИКе): Очерки. – М.: ВГИК, 1957.
8. Эйзенштейн С. Метод. – М.: Музей кино, 2003.

Дополнительная литература:

1. Андреева М., Матвеева Л., Шкопоров Н. Психологический анализ профессионально важных качеств творческих работников телевидения, М.: ВИПК работников ТВ и РВ, 1991.
2. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. –СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
4. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. /Вып. 12. – СПб.: Гуманитарный унв. профсоюзов, 2004, с.95-114.
5. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004, с. 8-12.
6. Кириллова Н., Медиакультура. Теория, история, практика: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект,2008, с. 18-46, 45-142.
7. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009, с.109-181, 296-365.
8. Новые аудиовизуальные технологии. – М.: Едиториал УРСС, 2005, с. 289-374.
9. Познин В. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество: Монография. – СПб.: СПбГУКиТ, 2006, с.180- 190.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Охарактеризовать черты игрового и неигрового кинематографа.
2. В чем заключается специфика жанра? Охарактеризовать основные жанры и проанализировать взаимопроникновение жанров в современном кинематографе.
3. В чем проявляются стилистические особенности режиссерского и актерского почерков?
4. Воздействие стилистического решения на изобразительно-монтажное и звуковое построение всего фильма в целом.
5. Расшифровать понятие «образ и образность киноязыка».
6. В чем специфика работы режиссера над системой образов?
7. В чем проявляются общие черты и различия в создании образа в неигровом, игровом кино и на ТВ?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и разобрать жанровые особенности, их эволюцию в киноискусстве. Обратить особое внимание на вопросы, связанные с образным видением мира и переводом литературного образа в кинематографический, а так же на сходство и различие построения кинообраза и телевизионного образа.

Основная литература:

1. Ждан В. Введение в эстетику фильма. – М.: Искусство, 1972.
2. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. – СПб.: СПб. Гуманитарного Унв. Профсоюзов, 2004, с. 8-41.
3. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
4. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
5. Шилова И., Проблема жанров в киноискусстве. – М.: Искусство, 1982.

Дополнительная литература:

1. Власов М. Виды и жанры киноискусства. – М., 1976.

2. Орлов А. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания. – М., 1998.
3. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
4. О киноискусстве: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1965, с. 127-182.

Вопросы и задания по теме 3:

1. Перечислить последовательность работы режиссера над фильмом и дать характеристику каждому периоду создания фильма.
2. В чем особенности психологических и творческих аспектов сотрудничества в съемочной группе ? Какова роль режиссера в создании рабочей атмосферы в работе над фильмом?
3. Роль режиссера во время монтажно-тонировочного периода?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и разобрать вопросы, связанные с ролью режиссера в работе над фильмом в каждый из периодов.

Основная литература:

1. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М, 1982.
2. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. – М, 1964.
3. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. – Л, 1982.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: Изд-во ВГИК, 1999.
5. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. – М., 1958.
6. Пааташвили Л., Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
8. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М., 1980.
9. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М., 1991.
10. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
11. Тарковский А. Уроки режиссуры. – М., 1993.
12. Тарковский А. Начало... и пути. – М., 1994.
13. Сборник статей. Мир и фильмы А. Тарковского. – М., 1991.
14. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство,1992; ВГИК, 1966.
15. Пелешян А. Мое кино. – Ереван: Советакан грох, 1988.
16. Эйзенштейн С. Метод. – М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

Дополнительная литература:

1. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры, 2003.
2. Базен А., Ренуар Ж. – М.: Музей кино, 1995.
3. Бергман о Бергмане. – М., 1985.
4. Бергман И. Сборник. – М, 1969.
5. Брессон Р. Музей кино. – М., 1994
6. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989.
7. Висконти Л. – М., 1986.
8. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: Б.&К, 2003.
9. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. – М., 1982.
10. Клер Р. Размышления о киноискусстве. – М., 1958.

11. Тарковский А. О кинообразе. //Искусство кино, 1992, № 3, с. 324.
12. Меркель М. Портреты. – М., 1976.
13. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.
14. Феллини Ф. Делать фильм. – М., 1984.
15. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М., 1992.

Вопросы и задания по теме 4:

1. В чем особенности драматургических элементов фильма?
2. В чем заключаются структурные элементы фильма?
3. В чем проявляется взаимосвязь структурных элементов фильма?
4. В чем особенность совместной работы режиссера и сценариста?
5. Дать определение основным драматургическим понятиям.
6. В чем особенность работы режиссера над литературным произведением?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и обратить внимание на работу режиссера над сценарием и взаимодействие режиссера и драматурга.

Основная литература:

1. Телевизионный сценарий. /Под. ред. Э.Багирова. – М.: МГУ, 1975.
2. Волькинштейн Д. Драматургия. – М., 1983.
3. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии: Учеб. пособие. – М.: ВГИК, 1984.
4. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Ромм М. Драматургия кино и вопросы композиции сценария фильма. – М.: ВГИК, 1975.

Дополнительная литература:

1. Режиссер на телевидении:Сб. статей./ Состав. Л. Польская. – М., 1985.
2. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М.: ВГИК,1991.

Вопросы и задания по теме 5:

1. В чем специфические черты монтажа как выразительного средства кинематографа?
2. Что такое «монтажный образ»?
3. В чем специфические черты телевизионного монтажа?
4. Как строятся монтажные фразы?
5. Охарактеризуйте основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.

Методические указания:

Изучить рекомендованную литературу, особое внимание уделить практическим заданиям по курсу «Монтаж», где теоретические знания найдут свое отражение в практических работах. Проанализировать основные правила плавных монтажных переходов и исключения из них.

Основная литература:

1. Кулешов Л., Собрание соч. в 3-х томах, т.1. Теория. Критика. Педагогика. – М.: Искусство,1987, с. 179-190.
2. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, Флинта, 2004.
3. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
4. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.

5. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
6. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
7. Тарковский А. Запечатленное время /Сб. «Андрей Тарковский. Архивы, документы, воспоминания». – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002, с. 225.
8. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
9. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
10. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
11. Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998.

Дополнительная литература:

1. Брехт Б. Театр. – М.: Искусство,1965, т.5-.2, с. 98-115.
2. Богомолов Ю. Затянувшееся прощание: Российское кино и телевидение в меняющемся мире. – М.: МИК, 2006, с.270.
3. Волянская Н. На уроках режиссуры С.А. Герасимова: Записи занятий во ВГИКе. – М.: ВГИК, 1965.
4. Владимирова М. Всемирные литературные и режиссерские уроки С.М. Эйзенштейна: Учеб. пособие. – М.: ВГИК, 1990.
5. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: СПб. Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004, с.46-104, с.95-114.
6. Мартен М. Язык кино. – М.: Искусство,1956, с.23-25.
7. Филиппов С. Киноязык и история: Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: Клуб «Альма Анима», 2006, с. 9-18.
8. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство,1992, с. 20-30.
9. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. – М.: Искусство, 1976, с. 117-197.

Вопросы и задания по теме 6:

1. Расшифруйте понятия «мизансцена» и «мизанкадр».
2. Чем отличается театральная мизансцена от кинематографической?
3. Какие операторские приемы применяются при решении сложной мизансцены?
4. Как используется цифровая техника для создания мизансцены?

Методические указания:

Проанализируйте рекомендуемую литературу и обратите особое внимание на построение мизансцены и ее эволюцию с приходом многокамерного метода съемки.

Основная литература:

1. Ромм М. Построение киномизансцены: Из стенограммы лекций. – М.: ВГИК, 1957.
2. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
3. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.

Дополнительная литература:

1. Ремез О., Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М.: Просвещение, 1983.
2. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М.: Просвещение, 1981.

2-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

В чем своеобразие структуры фильма?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над литературным сценарием.

Перечислить и охарактеризовать основные составляющие эпизода.

В чем особенности драматургической конструкции?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и обратить особое внимание на основные этапы работы режиссера над сценарии.

Основная литература:

Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.

Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

Лапин А. Плоскость и пространство. – М.: изд. «Л. Гусев и Л. Сидоренко», 2008, с. 109–117.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство,1992, с. 20-30.

Вопросы и задания по теме 2:

В чем своеобразие режиссерского и постановочного сценария?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.

В чем заключаются основные этапы работы режиссера с оператором и художником?

В чем заключается работа режиссера над зрелищностью фильма?

Методические указания:

Проанализировать рекомендуемую литературу и обратить особое внимание на основные этапы работы режиссера над фильмом.

Основная литература:

Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.

Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства» № 15. – Минск: Искусство, 1973.

Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.

Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.

Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.

Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.

Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

Лапин А. Плоскость и пространство. – М.: изд. «Л. Гусев и Л. Сидоренко», 2008, с.109-117.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство,1992, с. 20-30.

Вопросы и задания по теме 3:

В чем своеобразие структуры фильма?

Охарактеризовать основные этапы работы режиссера над режиссерским сценарием.

Перечислить и охарактеризовать основные виды монтажа.

В чем схожесть и различия ведущих монтажных школ и стилей в мировом кинематографе?
В чем особенности построения эпизода в литературе и в кинематографе?
В чем заключается стилистическое и монтажное единство эпизода и всего фильма в целом?
Назвать типичные ошибки при съемке и монтаже эпизода.
Какие существуют виды монтажа?
В чем заключается техника и технология монтажа?
В чем особенность многослойного монтажа?
Дать краткий обзор монтажных теорий.
Охарактеризовать основные положения теории монтажа ведущих режиссеров.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и выявить особенности построения эпизодов, а так же обратить внимание на работу режиссера с актерами над созданием единого ансамбля.

Основная литература:

1. Виноградов В. Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна. – М.: «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», 2003, с.3-34.
2. Пааташвили Л. Полвека у стены Леонардо. – М.: изд. «625», 2006.
3. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства» № 15. – Минск: Искусство, 1973.
4. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
5. Ромм М. Монтажная структура фильма. – М.: ВГИК, 1981.
6. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
7. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство,1992, с. 20-30.
8. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
9. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
10. Эйзенштейн С. Метод. Ч. 1. – М.: Музей кино, 2004.

Дополнительная литература:

Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: изд. «625», 2000.
Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: изд. «625»,2002.
Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М.: Издатель А. Г. Дворников, 2003.
Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.

Вопросы и задания по теме 4:

В чем особенности звукового решения фильма на современном этапе?
В чем особенность драматургии «звукового» кино?
Охарактеризуйте особенности «внутреннего» монолога и его пластического решения.
Как повлияло слово на развитие глубинной мизансцены (М. Ромм, С. Эйзенштейн, О. Уэллс, У. Уайлер и др.)? Изменились ли принципы

построения современной глубинной мизансцены? Если «да», то в чем они заключаются?

Роль шумов и музыкального сопровождения в образном решении фильма. Проанализировать современные технические и технологические возможности работы со звуком.

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и обратить основное внимание на вопросы, связанные с современными проблемами звукового решения и с возможностями звукозаписи, так же проанализировать особенности построения словесного образа.

Основная литература:

1. Рождение звукового образа: Сб. статей. – М.: Искусство, 1985.
2. Ромм М. Построение киномизансцены. – М.: ВГИК, 1957.
3. Фрейлих С. Золотое сечение экрана. – М.: Искусство, 1976.
4. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
5. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971.
6. Эйзенштейн С. Метод. 1 и 2 полутома. – М.: Музей кино, 2004.
7. Хангельдиева И. Музыка: театр, кино, телевидение. – М., 1991.

Дополнительная литература:

1. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино. – М., 1968.
2. Харон Я. Из жизни звукооператора (Немое! Звуковое? Звуко-зрительное!!!). – М., 1987.
3. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. – М., 2004.

3-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

Охарактеризовать современные направления в мировом кинематографе.

Основная литература:

1. Дворко Н. Профессия – режиссер мультимедиа. Вып. 12. – СПб.: изд. СПб. Гуманитарный унив. Профсоюзов, 2004, с.95-114.
2. Кино в мире и мир в кино: Сб. статей. – М.: Материк, 2003.
3. Петров Л., Массовая коммуникация и искусство. – Л.: Лениздат, 1976.
4. Жабский М., Тарасов К., Фохт-Бабушкин Ю. Кино в современном обществе. – М.: 2000.
5. Телевидение: режиссура реальности: Сб. статей. – М.: Искусство кино, 2007, с.10-72.
6. Михалкович В. Программность ТВ и будущее. /В сб. статей «Контуры 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
7. как среда обитания. //ГЕО,1997, № 3.
4. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.
5. Познин В. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество:
8. Монография. – СПб.: СПбГУКиТ, 2006, с. 180-190.

6. Вендерс Л. Логика изображения: Эссе, тексты, интервью. – СПб.: изд. Б.&К, 2003.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Проанализировать сценарий и фильм по рекомендации мастера курса.
2. Выполнение практической работы по заданию мастера курса.

Методические указания

Разбор звуковых решений конкретных кино-, видео-, телепродукции по заданию мастера курса.

Вопросы и задания по теме 3:

1. Охарактеризовать работу режиссера с членами съемочной бригады.
2. Охарактеризовать работу во время прямого эфира.
3. В чем особенности работы режиссера во время трансляции?
4. Охарактеризовать роль режиссера при съемке на ТЖК и на автономных цифровых камерах.
5. В чем особенности создания телепрограмм?
6. Охарактеризовать жанры телевизионных передач.
7. Разобрать форму и содержание телевизионную программу с игровыми элементами.
8. Охарактеризовать выразительные средства, применяемых при съемках телевизионных игр и то-шоу.
9. Охарактеризовать журналистские профессии на ТВ (интервьюер, шоумен, модератор и т.д.).
10. Как влияет рейтинг на производство телепрограмм? Охарактеризовать особенности информационных жанров.
11. Проанализировать характер аналитических жанров.
12. Насколько правомерен термин «Спектакль документа», введенный Игорем Беляевым, который раскрывает особенности режиссуры художественно-документальных фильмов?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой и проанализировать, в чем особенности построения телепередачи и как влияет массовое сознание на создание телепередач. Изучить материалы, рекомендованные по данной проблематике. Обратить внимание на особенности телевизионной режиссуры.

Основная литература:

1. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М., 2008.
2. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001, с. 217-221.
3. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.: Аграф
4. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2003.
5. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. – М.: Высшая школа, 2003, с. 7-96.

Дополнительная литература:

1. Зайцева С. Телесериал: язык, дискурс, текст. Языки культур: взаимодействия. /Под ред. В. Габиновича. – М., 2002.
2. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. – М.: Высшая школа, 2003.

3. Лифтон Г. Технология «промывки мозгов». – М., 2004.
4. Разлогов К. Интерактивность в экранной культуре// Киноведческие записки, 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-й курс

Вопросы и задания по теме 1:

1. Каковы сегодня условия на государственных и частных студиях?
2. В чем особенности современного периода в финансировании киностудий?
3. В чем заключается процесс конвергенции аудиовизуальных искусств?

4. Проанализировать работы ведущих режиссеров, использующих новые языковые приемы.

Методические указания:

Проанализировать рекомендованную литературу и подготовить выступление на семинаре по выбранному самостоятельно вопросу. Особое внимание уделить вопросу достижения в развитии аудиовизуального языка отечественных режиссеров.

Ознакомиться с основными положениями менеджмента, маркетинга и основ предпринимательства.

Основная литература:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: Культурная революция, 2006, с. 132-203.
2. Кириллова Н. Медиакультура. – М.: Академический Проект, 2008, с. 240-320.
3. Новые аудиовизуальные технологии. – М.: Едиториал, УРСС, 2005, с. 75-202.
4. Кино в мире и мир в кино: Сб. статей. – М.: Материк, 2003, с. 4-116.
5. Тарковский – 95: Сб. статей. – М.: ВГИК, 1995.
6. Основы менеджмента. Маркетинг. Основы предпринимательства./Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009, с. 115-147.

Дополнительная литература:

1. Басин М., Шилович И. Синергетика и Интернет. – СПб.: Путь к Synergonet, 1999, с. 75-90.
2. Разлогов К. Не только о кино: Сб. статей. – М.: Совпадение, 2009.
3. Ямпольский М. Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004, с. 245.
4. Иоскевич Я. Интернет как новая среда художественной культуры. – СПб., РИИИ, 2006, с.102-105.

Вопросы и задания по теме 2:

1. Кто (что) и как ставит задачи перед авторами экранной продукции?
2. В чем особенность коммерческих задач и как они сопрягаются с творчеством?
3. В каких случаях можно идти на компромисс?
4. В чем заключаются этапы продвижения фильма на экран?
5. Какова сегодня роль продюсера? И в чем задача продюсера и режиссера при совместной работе?
6. Существует ли свобода творчества в современном обществе?
7. В чем проявляются духовные и нравственные аспекты творчества?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендованной литературой и проанализировать вопросы, связанные с эволюцией авторского кинематографа и его «взаимоотношения» с госзаказом.

Проанализировать предлагаемые вопросы. Обратить особое внимание на проблему массовое сознание и массовая культура.

Основная литература:

1. Кириллова Н. Медиакультура. Теория, история, практика. – М.: Академический Проект, 2008.
2. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.

3. Хренов Н. Публика в истории культуры. – М.:Аграф, с. 226-364.
4. Язык средств массовой информации. – М.: Академический Проект, 2008.
5. Изволов Н. Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд (киноведение и кинокритика). – М.: Материк, 2004.
6. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – М.: Искусство, 1992; ВГИК, 1966.
7. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, Гревцов Паблишер, 2008

Дополнительная литература:

1. Телевидение: режиссура реальности. – М.: Искусство кино, с.268- 280, 318-364.
2. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Часть 2. – М.: МГУ, 2004, с.11-220.

Вопросы и задания по теме 3:

1. В чем заключаются основные проблемы авторского права?
2. Какие требования предъявляются к договору?
3. Какие существуют рычаги при решении об авторских правах?

Методические рекомендации:

Проанализировать предлагаемые вопросы, использовав как дополнение резервы Интернет и материалы СК.

Основная литература:

1. Основы менеджмента. Маркетинг. /Сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента». – М.: ВГИК, 2009.

Дополнительная литература:

1. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, «Гревцов Паблишер», 2008.

Вопросы и задания по теме 4:

Проанализировать возможности работы режиссера на зарубежных киностудиях, их проблемы творческие, производственные и юридические.

Вопросы и задания по теме 5:

1. В чем особенности кинорынка сегодня?
2. Как соотносятся критерии оценки художественного и коммерческого потенциала фильма?
3. В чем особенности современного периода: массовая продукция и фестивальная?
4. Какие требования предъявляются сегодня к массовой продукции?
5. Фильмы прокатные – всегда ли они являются массовой продукцией?
6. Положительные и отрицательные стороны массовой продукции? Всегда ли она «с минусом»?
7. Какова роль медиапродукции в рождении нового зрителя?

Методические указания:

Ознакомиться с рекомендуемой литературой, обратить особое внимание на вопросы, связанные с массмедиа и новыми тенденциями в кино и на ТВ – какие требования предъявляются сегодня к массовой продукции, в чем особенность

фестивальных фильмов, с проблемой «кинематограф и зритель» – эскалация зрелищ в культуре последнего столетия.

Проанализировать вопросы, связанные с проведением последних кинорынков и выбрать фильм для сравнительного анализа художественного и коммерческого потенциала фильма.

Основная литература:

1. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск, Гревцов Паблишер, 2008, с.237-257.
2. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники? – М.: Искусство, 1992, с 264 -270.
3. 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.

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, (специализация программы– Режиссура игрового кино- и телефильма) реализация компетентностного подхода и системы обеспечения качества образования предусматривает широкое использование в учебном процессе различных форм проведения занятий. В целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся аудиторные занятия сочетаются с внеаудиторной работой.

Занятия по дисциплине «Режиссура игрового кино» включают в себя:

1. Лекции по режиссуре игрового кино- и телефильма; лекции по общей теории режиссуры; лекции по теории и истории игрового кино; практикум по режиссуре современного игрового кино- и телефильма.
2. Встречи, семинары, мастер-классы с режиссерами игрового кино, сценаристами, продюсерами, литераторами и представителями иных творческих профессий.
3. Просмотры и обсуждения фильмов.
4. Групповые и индивидуальные практические занятия.

Этюдно-импровизационный метод обучения позволяет более глубоко реагировать на острые вопросы современной теории и практики, дополняет уже существующие формы и способы общения с обучающимися, а также помогает выявить многочисленные связи творческого и производственного процессов создания фильма.

Оставаясь в русле общей педагогической традиции, метод, в основе которого лежит диалог со студентами, позволяет в сжатые сроки представить зримую, рельефную модель любой проблемы кинематографа. Погружая студентов в игровую стихию, метод помогает им осваивать широкий спектр средств художественной выразительности смежных искусств, воспитывает фантазию, интуицию, организаторские способности.

Приложение

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-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, 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	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов – разработка теоретической основы тематики	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров – проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры современного фильма в рамках семинаров – выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд и т.д.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

3.	***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 – студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	Этап 3. Проверка	– творческие задания решены с использованием

	усвоения материала	необходимых методов и информационных источников – представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
2.	УК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
3.	УК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен
4.	УК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
5.	УК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен
6.	УК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
7.	УК-7	Обсуждения Творческое задание Экзамен
8.	УК-8	Обсуждения Творческое задание Экзамен
9.	ОПК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
10.	ОПК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
11.	ОПК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
12.	ОПК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
13.	ОПК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен
14.	ОПК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
15.	ПКО-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
16.	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
17.	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

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

- обсуждение
- творческое задание
- экзамен.

Обсуждение

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

Этот метод развивает у обучающихся способность 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. Смешение жанров.

4. Произведения, удостоившиеся особого внимания критики. Просмотр, изучение критических материалов, обсуждение, анализ.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли режиссера в творческом процессе создания фильма.

В ходе занятий обучающийся должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении режиссера. Это достигается системой выполнения съемочных заданий.

Примеры творческих заданий

1. Запись по фильму – обучающиеся записывают на бумажном носителе отобранный преподавателем и показанный на экране немой фрагмент из игрового фильма (желательно классического).

Объем 1-2 стр.

2. Описание комнаты – экранное (видимое) описание комнаты. Отсутствие в комнате человека. Создание одним лишь описанием предметов, находящихся в ней, образа ее обитателя: возраст, пол, профессия, характерные наклонности.

Цель упражнения: научить студента «видеть» экранное изображение и уметь фиксировать его на бумажном носителе; дать возможность обучающемуся ощутить практическую разницу между литературно-прозаической и сценарной формами записи текста.

Объем 0,5-1 стр.

3. Немой этюд – небольшое, но законченное драматургическое произведение с неожиданным, но подготовленным финальным поворотом в сюжете.

В основе этюда ситуация с локальной задачей – разработать тему без диалога – только с помощью изобразительных средств. Ситуационное оправдание молчания персонажей этюда (допускается использование описания музыки, шумов, одной реплики или 1-2 надписей). В отдельных случаях (но тоже в 1-2 местах) может быть применен закадровый голос.

Объем 1,5-3 стр.

4. Звуковой этюд помогает студенту овладеть умением раскрывать подобные (как и в немых этюдах) ситуации, но уже с помощью сочетания ремарок и реплик.

Цели задания: ознакомление студента с особенностями кинодиалога – его соотнесения с изображением, а также дальнейшее овладение студентом основными законами построения киносюжета.

Объем 4-5 стр.

5. Заявка на киноновеллу – краткое изложение фабулы будущего сценария.

Объем 0,5-1 стр.

6. Киноновелла

При работе над сценарием киноновеллы обучающемуся прививаются умение построить сюжет, основанный на драматическом действии, навыки раскрытия характера героя в киноновелле, главным образом, посредством участия его в

конфликте, в динамике событий, в драматическом общении с другими персонажами; рассматриваются способы мотивировок и подготовки ситуаций или поворотов в действии.

Обращается внимание на особенности новеллистических сюжетов и композиций: существенная концентрация действия во времени и месте, основанность его на необычном, экстраординарном событии. Новеллистический сюжет как испытание характера героя. Неожиданность поворотов (перипетий) – в середине и в финале вещи – их подготовленность и мотивированность. Использование в сюжете случайных совпадений, мистификаций, тайн, катастроф и т.п.

7. Четкое обозначение жанровых признаков киноновеллы: драма, комедия, притча, приключение, мелодрама, детектив и т.д. Связь киноновеллы и ее структуры с литературной новеллой и одноактной пьесой, нежелательность в киноновелле таких выразительных средств, как пространный авторский комментарий, монологи, т.е. средств, противоречащих структурным особенностям новеллы.

Объем 8-10 стр.

8. Анализ драматургии фильма-киноновеллы

Обучающиеся просматривают и обсуждают лучшие короткометражные и полнометражные фильмы, состоящие из цикла новели и представляет работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-киноновелл.

Объем работы – 3 стр.

Экзамен

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

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

4.2. Оценивание результатов творческого задания

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

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

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

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

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

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

4.3. Оценивание результатов экзамена

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

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

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

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

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

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

Приложение

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-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, 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) – самостоятельная работа обучающихся в ходе изучения теоретических тем – обсуждения заданий, выполненных в ходе изучения теоретических тем	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к разбору и обсуждению выполненных заданий – анализ предложенных фильмов в контексте изучаемых теоретических тем – разработка теоретической основы тематики	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений рабочих заданий – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем режиссуры современного фильма в рамках семинаров – выполнение творческих заданий: запись по фильму, немой этюд, звуковой этюд и т.д.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3

3.	**Показатели оценивания компетенций**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных и практических занятий, просмотров – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических творческих заданий – теоретическое обоснование творческих решений – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, режиссерских разработок и раскадровок 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, режиссерских разработок и раскадровок – 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 – задания для самостоятельной работы выполнены полностью и своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной или экранной форме – студент может обосновать применение тех или иных творческих и производственных методов при создании авторского продукта в разных жанрах – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров – способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру аудивизуального экранного произведения
	Этап 3. Проверка	– творческие задания выполнены в ходе профессионально

	усвоения материала	спланированного и организованного процесса – представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, – в процессе обсуждения продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, – усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре – творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
18.	УК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
19.	УК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
20.	УК-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен
21.	УК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
22.	УК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен
23.	УК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
24.	УК-7	Обсуждения Творческое задание Экзамен
25.	УК-8	Обсуждения Творческое задание Экзамен
26.	ОПК-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
27.	ОПК-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
28.	ОПК-3	Обсуждения Творческое задание

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
		Экзамен
29.	ОПК-4	Обсуждения Творческое задание Экзамен
30.	ОПК-5	Обсуждения Творческое задание Экзамен
31.	ОПК-6	Обсуждения Творческое задание Экзамен
32.	ПКО-1	Обсуждения Творческое задание Экзамен
33.	ПКО-2	Обсуждения Творческое задание Экзамен
34.	ПКО-3	Обсуждения Творческое задание Экзамен

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

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

– творческое задание
– экзамен.

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. Классические упражнения С.М. Эйзенштейна и Л.В. Кулешова по «раскадровкам» живописных жанровых произведений.
2. Съемка безмонтажных и монтажных экранных упражнений
3. Разбор сценариев
4. Работа над эпизодом, сюжетом, композицией экранного произведения
5. Освоение телевизионных форматов, жанров теледокументалистики, глубокое изучение сложных телевизионных форматов.
6. Работа над реализацией проекта ток-шоу

7. Видеосъёмка многокамерным методом многокомпонентной телевизионной программы (музыкального видео, рекламы и других малых форм) по выбору обучающегося или по заданию мастера
8. Короткометражный (13-26 мин.) игровой или документальный фильм

Экзамен

Проходит в форме защиты съемочной работы по заранее выбранной тематике, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной мастером.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. 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.

4.2. Оценивание результатов экзамена

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

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

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

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

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

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры режиссуры игрового фильма
№_____от_____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины **Режиссура игрового фильма**
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер игрового кино- и телефильма**
на 20____/20_____учебный год

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

1.1..... ;
1.2..... ;
…
1.9. …… .

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

2.1..... ;
2.2..... ;
…
2.9. …… .

3. В раздел _____рабочей программы вносятся следующие
(указать раздел рабочей программы)
изменения:
3.1..... ;
3.2..... ;
…
3.9. …… .

Заведующий кафедрой
режиссуры игрового фильма _____ В.И. Хотиненко
(подпись)

«____»_____20___г.

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевидения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ М.А. Сакварелидзе

«30» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Форма обучения: очная

Москва, 2019 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: С.Л.Шумаков, заведующий кафедрой, профессор , член Академии Российского телевидения, член Союза кинематографистов Российской Федерации.

В.С.Калинин, доцент кафедры телевидения режиссерского факультета ВГИК, руководитель учебно-творческой мастерской, федеральный эксперт в области профессионального образования.

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 телевидения
Протокол 6 от 30 мая 2019 г.

Заведующий кафедрой _____ С.Л. Шумаков
(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, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	**Цели и задачи учебной ознакомительной практики**	**4**
2.	**Место учебной ознакомительной практики в структуре образовательной программы**	**4**
3.	**Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**	**4**
4.	**Содержание практики**	**6**
5.	**Организация проведения учебной ознакомительной практики**	**7**
6.	**Форма отчетности о практике**	**8**
7.	**Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики**	**9**
	7.1. Основная литература	**9**
	7.2. Дополнительная литература	**10**
8.	**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики**	**10**
9.	**Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**	**11**
10.	**Материально-техническое обеспечение практики**	**11**
11.	**Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**	**13**
12.	**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебной ознакомительной практики**	**14**
	12.1. Процедура защиты отчета о практике	**14**
	12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	**14**
	12.3. Критерии оценки результатов практики	**18**
Приложение 1.	**Дневник прохождения учебной ознакомительной практики**	**19**
Приложение 2.	**Отчет об учебной ознакомительной практике**	**23**
Приложение 3.	**Характеристика обучающегося специалитета**	**24**
	Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе практики	**26**

1. Цель и задачи учебной ознакомительной практики

Учебная ознакомительная (далее – ознакомительная) практика как часть учебного процесса проводится для формирования универсальной и профессиональной компетенций, нацелена на закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний о процессе производства телевизионной продукции на всех этапах.

Задачами учебной ознакомительной практики является получение обучающимися представления о:

– принципах функционирования съемочной группы как основной производственной единицы, организационной структуре и функционировании телестудии в целом и ее основных подразделений;

– особенностях каждого технологического этапа создания аудиовизуальных произведений на профессиональных телестудиях.

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 телевизионных фильмов, телепрограмм, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, ознакомительная практика входит в обязательную часть Блока 2.

Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Объем ознакомительной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 академических (27 астрономических) часов. Ознакомительная практика проводится в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Ознакомительная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Мастерство режиссера телевидения», «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 «Мастерство режиссера телевидения», «Теория и практика монтажа».

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

Организация учебной ознакомительной практики направлена на формирование у обучающихся универсальной и профессиональной компетенций:

Категория универсальной компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение)	**УК-6.** Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	**УК-6.1.** Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы **УК-6.2.** Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. **УК-6.3.** Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. **УК-6.4.** Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при 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

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

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обучающийся должен:

знать этапы производства телефильма, телепередач; организационную структуру телевизионной студии; работу ее функциональных подразделений и съемочной группы;

уметь анализировать организацию совместной творческо-производственной деятельности представителей различных профессий в съемочном коллективе телестудии;

владеть навыками анализа работы сотрудников телевизионных организаций по созданию аудиовизуальных произведений, телепрограмм.

4. Содержание практики

Ознакомительная практика предназначена для получения обучающимися представления об организационной структуре телевизионной 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 телевизионной студии; – работой ее функциональных подразделений (дирекции, диспетчерской, отделов планирования, рекламы, маркетинга и сценарно-редакционных групп); – технологическим процессом создания телевизионного фильма, телепрограмм; – работой съемочной группы; – спецификой функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.) телестудии; – осуществлением взаимодействия съемочной группы и цехов телестудии. Выполнение индивидуального задания – анализ творческо-производственного процесса по конкретным параметрам: – методы организации творческо-производственного процесса; – требования к личностно-профессиональным качествам сотрудника.	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета о практике Защита результатов практики	Защита отчета о практике

		Промежуточная аттестация в форме зачета	

Обучающийся обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики.

5. Организация проведения 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 телевидения.

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

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры телевидения из числа научно-педагогических работников института.

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

Руководитель практики от института:

– составляет рабочий график (план) проведения практики;

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;

– предоставляет рабочие места обучающимся;

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами

внутреннего трудового распорядка.

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

Руководитель закрепляется на весь срок учебной ознакомительной практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:

– выполняют общие и индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

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

Обучающиеся систематически отчитываются перед руководителями практики о проделанной работе, а по окончании практики обязаны составить и представить отчет об учебной ознакомительной практике.

6. Форма отчетности о практике

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

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

Отчет о практике включает:

– Титульный лист (Приложение 2);

– Содержание;

– Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);

– Основная часть, в которой приводятся описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;

– Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

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

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

заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных 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 Института осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

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

7.1. Основная литература

1. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
2. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
3. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
4. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.
5. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2003.
6. Оуэнс Дж., Миллерсон Дж. Телевизионное производство //Пер. с англ. – М.: ГИТР, 2012.
7. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов : монография / М. Л. Немировская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 199 с.
8. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / ВГИК им. С.А.Герасимова; ред. В.И. Сидоренко, П.К.Огурчиков. – (К 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова) – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017, 2019 (10). – 286 С. : ил.
9. Парсаданова Т.Н. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие / Т.Н. Парсаданова ; худож. (обл.): А.Б. Коноплёв - М. :ЮНИТИ-ДАНА. 2016. - 231 с.: табл.
10. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.

11. Шульц, Брэд. Спортивные СМИ. Репортаж, продюсирование и планирование : учебное изд. / Б. Шульц ; пер. с англ.: Е. Панасюк ; ред.: С. Пахоменков ; Гуманитарный ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2013. - 306 с.
12. Эйзенштейн С.М. Монтаж. – М.: Музей кино, 2000.
13. Якобсон М. Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска // Пер.с англ.– М.: ГИТР, 2012.

7.2. Дополнительная литература

1. Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М.: Искусство, 1978
2. Беляев И. Спектакль документа. – М.: Гелиос, 2005.
3. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. – М., 1997.
4. Вартанов А.С. Актуальные проблемы творчества на телевизионных подмостках. – М., 2003.
5. Зарва М.В. Первооснова телеинтервью – слово. / ТВ-репортёр. // Под ред. Э.Г. Багирова. – М.: МГУ, 1976.
6. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
7. Зайцева С. Телесериал: язык, дискурс, текст /Языки культур: взаимодействия// Под ред. В. Габиновича. – М.: 2002.
8. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994.
9. Лифтон Г. Технология «промывки мозгов». – М., 2004.
10. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М.: 2003.
11. Нечай О. Ф. Становление художественного телефильма. – Минск: Наука и Техника, 1976.
12. Оуэнс Дж. Телевизионное спортивное производство //Пер.с англ. М.: ГИТР, 2012.
13. Очерки истории российского телевидения // Под ред. В.М. Егорова – М., 1999.
14. Разлогов К. Интерактивность в экранной культуре // Киноведческие записки, 1996, № 30.
15. Рашкофф Д., Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. – М., 2003.
16. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М., 2008.

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

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: http://www.unikino.гп/
- Газета «СК-новости»: http://www.unikiПО.l'п/sknews.php
- Журнал «Искусство кино»: http://www.kinoart.ru/
- Журнал «Киноведческие записки»: http://www.kinozapiski.ru/

– ВГИК: http://www.vgik.info/
– ВГИК ЖЖ: http://community.livejournal.com/vgik/
– Кинофестивали: http://www.filmfestivals.ru/
– Музей Кино: http://www.museikino.ru/
– Журнальный зал: http://magazines.russ.ru/

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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 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 24В 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, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire **Освещение и оборудование для съёмок:** -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

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

Институт и профильные организации должны создавать условия, обеспечивающие максимальную эффективность прохождения ознакомительной

практики и выполнения заданий, а также отвечают за соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– качество и полнота составления отчета о практике;

– качество записей в дневнике практики;

– ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;

– характеристика обучающегося с указанием проявленных им личностных, деловых качеств, продемонстрированных способностей, положительных сторон и

недостатков в прохождении практики, составленная руководителем практики (Приложение 3).

12.1. Процедура защиты отчета о практике

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

Примерные вопросы к зачету по практике:

– опишите организационную структуру телевизионной студии;

– перечислите функциональные обязанности сотрудников подразделений телестудии, в которой проводилась практика;

– опишите технологический процесс создания телевизионного фильма, телепрограммы, работу съемочной группы;

– охарактеризуйте специфику функционирования основных цехов (павильонов, аппаратных и т.д.), связанных со съемочными группами;

– как осуществляется взаимодействия съемочной группы и цехов телестудии.

12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся в процессе прохождения практики:

№ п/п	Код оцениваемой компетенции (или ее части)	Контролируемые этапы программы практики	Наименование оценочного средства
1.	УК-6	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике
2.	ПКО-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о практике

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

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
Знания					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	**УК-6.1.** Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	В полном объеме сформирована система знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	Сформирована система знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы	Отсутствие системы знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	**ПКО-1.1.** Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Сформирована система знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения	Отсутствие системы знаний структуры, художественных особенностей смысловых компонентов экранного произведения
Практические умения					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	**УК-6.2.** Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	В полном объеме сформированы умения планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Сформированы умения планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Отсутствие сформированных умений планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	В полном объеме сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	Сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	Отсутствие сформированных умений использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	**ПКО-1.1.** Умеет анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	В полном объеме сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания	Отсутствие сформированных умений анализировать структуру, художественные особенности и смысловые компоненты экранного произведения на различных этапах его создания
	ПКО-1.2. Умеет формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	В полном объеме сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	Сформированы умения с формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели	Отсутствие сформированных умений формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные и вспомогательные цели
	ПКО-1.5. Умеет аргументировать собственные высказывания	В полном объеме сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Сформированы умения аргументировать собственные высказывания с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения аргументировать собственные высказывания	Отсутствие сформированных умений аргументировать собственные высказывания
	ПКО-1.6. Умеет воспринимать альтернативные точки зрения	В полном объеме сформированы умения воспринимать	Сформированы умения воспринимать альтернативные точки	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения воспринимать	Отсутствие сформированных умений воспринимать

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
		альтернативные точки зрения	зрения с незначительными замечаниями	альтернативные точки зрения	альтернативные точки зрения
Практические навыки					
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	**УК-6.3.** Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Успешное применение навыков реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	В целом обладает навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда	Отсутствие навыков реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
	УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата	Успешное применение навыков критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата	В целом обладает навыками критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата	Отсутствие навыков критического оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	**ПКО-1.3.** Владеет навыками самоанализа (рефлексии)	Успешное применение навыков самоанализа (рефлексии)	В целом обладает навыками самоанализа (рефлексии) с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками самоанализа (рефлексии)	Отсутствие навыков самоанализа (рефлексии)
	ПКО-1.4. Владеет навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	Успешное применение навыков сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	В целом обладает навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки	Отсутствие навыков сравнения результатов, полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и осуществления самооценки

12.3. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения учебной ознакомительной практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение учебной ознакомительной практики. Обучающийся продемонстрировал:

– систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам организации творческо-производственного процесса по созданию телевизионной 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.

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Наименование организации, предприятия, отдела (цеха) и рабочее место обучающегося	Сроки (продолжительность работы)	Руководитель практики (должность, фамилия, имя, отчество)

Обучающийся _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

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

Руководитель практики от профильной организации

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

Индивидуальное задание на период практики
от Института

Руководитель практики от института

(должность)	(фамилия, инициалы)	(подпись)

Приложение 2

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевидения

ОТЧЕТ
об учебной ознакомительной практике в специалитете по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» Специализация программы специалитета: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

обучающегося_____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

_____
(адрес организации)

_____
(название отдела)

_____
(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

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

Руководитель практики от профильной организации

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

20____ г.

Приложение 3

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевидения

ХАРАКТЕРИСТИКА

обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета:
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Обучающийся_____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

с _____ 20____ г. по _____ 20____ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество,

_____
ученая степень, должность руководителя практики от института)

прошел(а) учебную ознакомительную практику.

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

№	Код и наименование компетенции выпускника	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.	**УК-6.** Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни			
2.	**ПКО-1.** Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения			

*Отметить знаком «+» в нужной графе

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

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

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

_____
(зачтено, не зачтено)

Руководитель практики от института

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

«_____»_____20____ г.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры телевидения
№_____ 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 телевизионных фильмов, телепрограмм**

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 телевидения _____ С.Л. Шумаков
(подпись)

«____»_____20___г.

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевидения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ М.А. Сакварелидзе

«_30_» _августа_ 20_19_ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Форма обучения: очная

Москва, 2019 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, 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: С.Л.Шумаков, заведующий кафедрой, профессор , член Академии Российского телевидения, член Союза кинематографистов Российской Федерации.

В.С.Калинин, доцент кафедры телевидения режиссерского факультета ВГИК, руководитель учебно-творческой мастерской, федеральный эксперт в области профессионального образования.

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

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения
Протокол № 6 от 30 мая 2019 г.

Заведующий кафедрой _____ С.Л. Шумаков
(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, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	**Цели и задачи творческо-производственной практики**	**4**
2.	**Место творческо-производственной практики в структуре образовательной программы**	**4**
3.	**Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**	**5**
4.	**Содержание практики**	**7**
5.	**Организация проведения творческо-производственной практики**	**8**
6.	**Форма отчетности о практике**	**9**
7.	**Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для проведения практики**	**10**
	7.1. Основная литература	**10**
	7.2. Дополнительная литература	**11**
8.	**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики**	**11**
9.	**Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**	**11**
10.	**Материально-техническое обеспечение практики**	**12**
11.	**Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**	**14**
12.	**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам творческо-производственной практики**	**15**
	12.1. Процедура защиты отчета о практике	**15**
	12.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций	**15**
	12.3. Критерии оценки результатов практики	**24**
Приложение 1.	Дневник прохождения творческо-производственной практики	**25**
Приложение 2.	Отчет о творческо-производственной практике	**29**
Приложение 3.	Характеристика обучающегося специалитета	**30**
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе практики		**32**

1. Цель и задачи творческо-производственной практики

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

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

– подготовку обучающихся к самостоятельной творческо-производственной деятельности и профессиональной работе по созданию телевизионных фильмов, телепрограмм различных видов и жанров.

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;

– получение необходимого практического опыта работы на съемках телеспектаклей, в различных жанрах телепрограмм (прямой эфир, трансляция, телевизионные игры, ток-шоу и др.);

– приобретение коммуникативных навыков работы с художественно-производственного персоналом по созданию аудиовизуальных произведений различных видов и направлений;

– приобретение навыков руководства творческо-производственным процессом создания телефильма, телепрограмм;

– установление и закрепление творческих контактов на профессиональных производствах.

2. Место творческо-производственной практики в структуре образовательной программы

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

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

Творческо-производственная практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных во время изучения обязательных дисциплин «Мастерство режиссера телевидения», «Теория и практика монтажа», дисциплин, входящих в модуль «Основы кинематографического мастерства», дисциплин специализации «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм», а также прохождения учебной практики.

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

– выполнение творческих заданий, видеопроектов по дисциплинам «Мастерство режиссера телевидения», «Теория и практика монтажа»;

– преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика.

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

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

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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-1. Способен к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к	**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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	**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 телевизионного фильма, телепрограмм;

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

владеть навыками работы в телевизионных студиях, умением создания и реализации своего собственного замысла.

4. Содержание практики

Творческо-производственная практика предназначена для получения обучающимися опыта работы в составе съемочной группы на основе наблюдения за работой режиссера, его взаимодействия с членами творческой группы. Участие в работе над телефильмом, телепрограммой позволяет обучающемуся изучить методы работы режиссера над драматургией и художественным решением фильма, телепрограммы, 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 телефильма, телевизионных программ;

– выполнении индивидуального задания, самостоятельном изучении одного из тематических вопросов.

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

Тематический план творческо-производственной практики имеет следующую структуру:

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

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

Для руководства практикой, проводимой во ВГИКе, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры телевидения из числа научно-педагогических работников института.

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

Руководитель практики от института:

– составляет рабочий график (план) проведения практики;

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;

– предоставляет рабочие места обучающимся;

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем

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

Руководитель закрепляется на весь срок творческо-производственной практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:

– выполняют общие и индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

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

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

6. Форма отчетности о практике

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

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

Отчет о практике включает:

– Титульный лист (Приложение 2);

– Содержание;

– Введение (указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики);

– Основная часть, в которой приводятся описание выполненной работы, практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин;

– Заключение, содержащее описание навыков и умений, приобретенных за время практики, выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

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

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

заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных 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 Института осуществляется обучающимся в срок, установленный кафедрой.

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

7.1. Основная литература

1. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
2. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
3. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. – М.: ГИТР, 2006.
4. Миллерсон Д. Телевизионное производство. – М.: ГИТР, 2004.
5. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М., 2003.
6. Оуэнс Дж., Миллерсон Дж. Телевизионное производство //Пер. с англ. – М.: ГИТР, 2012.
7. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов : монография / М. Л. Немировская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 199 с.
8. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / ВГИК им. С.А.Герасимова; ред. В.И. Сидоренко, П.К.Огурчиков. – (К 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова) – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017, 2019 (10). – 286 С. : ил.
9. Парсаданова Т.Н. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие / Т.Н. Парсаданова ; худож. (обл.): А.Б. Коноплёв - М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 231 с.: табл.
10. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.

11. Шульц, Брэд. Спортивные СМИ. Репортаж, продюсирование и планирование : учебное изд. / Б. Шульц ; пер. с англ.: Е. Панасюк ; ред.: С. Пахоменков ; Гуманитарный ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2013. - 306 с.
12. Эйзенштейн С.М. Монтаж. – М.: Музей кино, 2000.
13. Якобсон М. Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска // Пер.с англ.– М.: ГИТР, 2012.

7.2. Дополнительная литература

1. Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. – М.: Искусство, 1978
2. Беляев И. Спектакль документа. – М.: Гелиос, 2005.
3. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции. – М., 1997.
4. Вартанов А.С. Актуальные проблемы творчества на телевизионных подмостках. – М., 2003.
5. Зарва М.В. Первооснова телеинтервью – слово. / ТВ-репортёр. // Под ред. Э.Г. Багирова. – М.: МГУ, 1976.
6. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор. – М.: ВГИК, 2001.
7. Зайцева С. Телесериал: язык, дискурс, текст /Языки культур: взаимодействия// Под ред. В. Габиновича. – М.: 2002.
8. Кузнецов Г. и др. Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 1994.
9. Лифтон Г. Технология «промывки мозгов». – М., 2004.
10. Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М.: 2003.
11. Нечай О. Ф. Становление художественного телефильма. – Минск: Наука и Техника, 1976.
12. Оуэнс Дж. Телевизионное спортивное производство //Пер.с англ. М.: ГИТР, 2012.
13. Очерки истории российского телевидения // Под ред. В.М. Егорова – М., 1999.
14. Разлогов К. Интерактивность в экранной культуре // Киноведческие записки, 1996, № 30.
15. Рашкофф Д., Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. – М.. 2003.
16. Цвик В. Телевизионная служба новостей. – М., 2008.

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

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: http://www.unikino.гп/
- Газета «СК-новости»: http://www.unikiПО.l'п/sknews.php
- Журнал «Искусство кино»: http://www.kinoart.ru/
- Журнал «Киноведческие записки»: http://www.kinozapiski.ru/

– ВГИК: http://www.vgik.info/
– ВГИК ЖЖ: http://community.livejournal.com/vgik/
– Кинофестивали: http://www.filmfestivals.ru/
– Музей Кино: http://www.museikino.ru/
– Журнальный зал: http://magazines.russ.ru/

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 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 практики

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

Наименование специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики	Оснащенность специальных помещений для прохождения творческо-производственной практики
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном площадью не менее 150 кв.м компьютер с программным обеспечением, позволяющим работать с видеоизображением высокого разрешения.	**Приборы измерительные светотехнические:** - колорметры – «KENKO» - экспонометры - «KENKO» - экспонометр «SEKONIC» **Осветительное оборудование:** - осветительные приборы теплого света: ARRI-300, ARRI-650, ARRI-1000, ARRI-T2, ARRI-T5, ARRI-T12 (со штативами) - осветительные приборы холодного света: ARRI-HMI-200, ARRI-HMI-575, ARRI-HMI-1200, ARRI-HMI-4000 (со штативами) - осветительные приборы рассеянного света: KINO FLO – 4x4ft KINO FLO – 4x2ft (в качестве штативов используются C-Stand) KINO FLO – 2x2ft - осветительные приборы портативные: DEDOLIGHT 24В 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, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire **Освещение и оборудование для съёмок:** -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

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

Институт и профильные организации должны создавать условия, обеспечивающие максимальную эффективность прохождения творческо-

производственной практики и выполнения заданий, а также отвечают за соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– качество и полнота составления отчета о практике;

– качество записей в дневнике практики;

– ответы на теоретические и практические вопросы на защите отчета о практике;

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

12.1. Процедура защиты отчета о практике

Защита отчета о творческо-производственной практике включает короткий доклад (5-7 мин.) обучающегося с презентаций 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 телефильма, телепрограммы;

– охарактеризуйте организацию творческо-производственной подготовки к съемке фильма;

– опишите организацию съемочно-постановочной работы над телефильмом, телепрограммой;

– 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
Практические умения					
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	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
	направлений экранных 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	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать главные	Отсутствие сформированных умений формулировать основные идеи профессиональной деятельности, дифференцировать

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	Средний	Низкий	Недостаточный
	вспомогательные цели	вспомогательные цели	незначительными 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,	**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-	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-

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

Компетенции	Показатели оценивания	Уровень сформированности компетенций			
		Высокий	**Средний**	**Низкий**	**Недостаточный**
	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 незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками координации работы художественно-производственного персонала	Отсутствие навыков координации работы художественно-производственного персонала
	ПКО-3.6. Обеспечивает выполнение комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Успешное применение навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	В целом обладает навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное обладание навыками обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	Отсутствие навыков обеспечения выполнения комплекса работ по подготовке окончательной экранной версии экранного произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования

12.3. Критерии оценки результатов практики

Результаты прохождения творческо-производственной практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено».

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

– систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам организации совместной творческой деятельности представителей различных профессий в съемочном коллективе;

– точное использование специальной терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;

– владение технологией съемки и монтажа, умение эффективно ее использовать в решении практических задач;

– высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительной. Обучающийся продемонстрировал:

– фрагментарные теоретические знания;

– знание отдельных рекомендованных источников;

– неумение использовать специальную терминологию;

– наличие грубых ошибок в применении технологии съемки и монтажа;

– недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

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

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

В случае уважительной причины обучающийся направляется повторно на прохождение практики.

Приложение 1

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевидения

ДНЕВНИК

прохождения творческо-производственной практики в специалитете
по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»
Специализация программы специалитета:
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

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

Наименование организации, предприятия, отдела (цеха) и рабочее место обучающегося	Сроки (продолжительность работы)	Руководитель практики (должность, фамилия, имя, отчество)

Обучающийся _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

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

Руководитель практики от профильной организации

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

Индивидуальное задание на период практики
от Института

Руководитель практики от института

(должность)	(фамилия, инициалы)	(подпись)

Ежедневные записи обучающегося

Дата	Содержание работы	Оценка, замечания руководителя практики

Обучающийся _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

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

Руководитель практики от профильной организации

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

Приложение 2

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевидения

ОТЧЕТ
о творческо-производственной практике в специалитете по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» Специализация программы специалитета: Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

обучающегося_____
(фамилия, имя, отчество)

форма обучения _____

курс _____ группа _____

Место прохождения практики: _____
(наименование организации)

_____
(адрес организации)

_____
(название отдела)

_____
(в качестве кого проходил практику обучающийся)

Срок прохождения практики: _____

Обучающийся _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Руководитель практики от института

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

Руководитель практики от профильной организации

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

20____ г.

Приложение 3

Министерство культуры Российской Федерации

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

Режиссерский факультет
Кафедра телевижения

ХАРАКТЕРИСТИКА

обучающегося специалитета по специальности
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Специализация программы специалитета:
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

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-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 института

_____ _____ _____

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

«_____»_____20____ г.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры телевидения
№_____ 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 телевизионных фильмов, телепрограмм**

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 телевидения _____ С.Л. Шумаков
(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

«Телевизионная журналистика»

(Название дисциплины)

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

Составители: В.С.Калинин, доцент кафедры телевидения режиссерского факультета ВГИК, руководитель учебно-творческой мастерской, федеральный эксперт в области профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Телевизионная журналистика» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 733 от 01 августа 2017 г., по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____С.Л. Шумаков
(Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О., подпись)

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	**Цели и задачи освоения дисциплины**	**4**
2.	**Место дисциплины в структуре образовательной программы**	**4**
3.	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**5-6**
4.	**Объем дисциплины и виды учебной работы**	**7**
5.	**Содержание дисциплины**	**8-9**
	5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	**8-9**
	5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	**9-10**
6.	**Самостоятельная работа обучающихся**	**11**
7.	**Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**	**11-12**
8.	**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**	**13**
9.	**Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**	**13**
10.	**Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**	**13-14**
Приложение.	**Фонд оценочных средств**	**15-19**
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины		**20**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели

Курс призван ознакомить студентов с научными основами функционирования телевизионных технологий – с углубленным изложением некоторых аспектов смежных дисциплин; помочь будущему тележурналисту сориентироваться в эфирном пространстве, систематизировать разнородные знания в выявлении новых форм телевизионного контента, привить навыки творческой деятельности.

Задачи

Освоения дисциплины состоят в следующем:

-выявить общие направления в развитии телевизионного вещания на современном этапе.

- проанализировать новые формы телевизионного контента на основных федеральных и региональных каналах

-сформулировать оценочные ориентиры для рецензирования телевизионных программ (тема, идея, актуальность, форма подачи, язык, стиль, ведение и пр.)

- активизировать процессы творческого поиска.

-дать понятие о телевизионном творчестве, его составляющих, особенностях.

-позволить каждому испытать себя в роли редактора, сценариста, интервьюера, комментатора, репортера

-дать возможность каждому студенту создать свой телевизионный продукт (сюжет, программу).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ОПОП. Её изучение осуществляется на 1 курсе 1 и 2 семестра. Курс является базовым для реализации творческо–организационных проектов в сфере создания аудиовизуальных продуктов (АВП) для телеиндустрии, электронных средств

массовой коммуникации (ЭСМК), электронных средств глобальной коммуникации (ЭСГК) и электронных средств массовой информации(ЭСМИ). Изучение проводиться во взаимодействии с освоением курсов « Режиссура телевизионных

программ», « Теория и практика монтажа», «Техника и технология телевизионного производтства», «История телевидения» и т.д

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

знания истории экранной культуры России, ее особенностей, традиций, места в системе мировой культуры и цивилизации; содержания основных концепций философии, научных картин мироздания; основных психических функций и их физиологических механизмов; техники и технологии телевизионного производства.

умения ориентироваться в медийной среде и телеиндустрии на уровне продвинутого зрителя;

владение способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; компьютерными программами работы с текстовыми материалами; программами видеомонтажа; технологиями командной работы; основными методами решения творческих задач, на уровне учебной программы по дисциплинам направления подготовки.

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
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

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать: особенности журналистской деятельности на телевидении как многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций (текстовых и аудиовизуальных) и работу с другими участниками производства выпуска телевизионных репортажной передачи;

Уметь: планировать информационную телепрограмму в соответствии с актуальными текущими событиями; работать с источниками информации, используя разнообразные методы ее сбора, селекции и проверки; находить злободневные темы для программ различных видов телевещания.

Владеть: аудиовизуальным языком телевидения; методикой основных информационных и аналитических телевизионных жанров и форматов (репортаж, интервью; беседа, дискуссия др.); методом выступления в кадре; навыком спонтанной грамотной речи.

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 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**	–	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Лекции	64	34	30	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	-	–	–	-	-	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		**8**	–	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания		2	2	-	-	-	–	–	–	–
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	–	–	–	–	–
зачет		**За**	–	За	–	-	–	–	–	–
ИТОГО:	акад. час.	**72**	36	36	-	-	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	**2**	1	1	-	-	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

Освоение курса строится по принципу творческих мастерских. Формы подачи материала носят разновекторный характер: от ситуационных игр, до кабинетных исследований. Значительное место отводится тренингам. Этот метод позволяет линеарно реагировать на острые вопросы современной теории и практики телепроизводства, дополняет уже существующие формы и способы общения со слушателями. Кроме того, он позволяет вскрывать латентные процессы в обучении будущих специалистов. Оставаясь в русле общей педагогической традиции, метод, в основе которого лежат все виды коммуникаций со слушателями, позволяет в сжатые сроки представить ясную, выпуклую модель главных проблем производства и способов их решения.

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Табица № 3

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	инд.зан	сам.	
1 курс, 1 семестр							
1	Введение в дисциплину; цели и задачи, структура курса	**2**	2	–	–	–	–
2	Основы журналистики	**2**	2	–	–	–	–
3	Аллегория, метафора, образ на экране	**2**	2	–	–	–	–
4	Тележурналистика как профессия. Журналистские профессии и специфика профессиональных требований на телевидении	**2**	2	–	–	–	–
5	Специфика информационной тележурналистики	**2**	2				

6	Специфика телевидения. Экранные выразительные средства	**2**	2	–	–	–	–
7	Драматургия как теория и практика построения телевизионной передачи	**2**	2	–	–	–	–
8	Сценарий как воплощение драматургического замысла	**3**	2	–	–	1	–
9	Телевизионный сценарий. Понятие и сущность сценария. Элементы сценария. Этапы работы над сценарием. Методика написания сценария	**3**	2	–	–	1	–
10	Телевизионная программа	**2**	2	–	–	–	–
11	Телевизионные жанры	**2**	2	–	–	–	–
12	Структурные особенности телевизионного ток-шоу	**2**	2	–	–	–	–
13	Телевизионное интервью. Телевизионный репортаж	**2**	2	–	–	–	–
14	Интервью как метод и как жанр	**2**	2	–	–	–	–
15	Аналитические жанры телепублицистики	**2**	2	–	–	–	–
16	Телевизионные жанры художественной публицистики	**2**	2	–	–	–	–
17	Подготовка информационного сюжета к эфиру	**2**	2	–	–	–	–
	Итого за 1 семестр:	**36**	**34**	–	–	**2**	–
	За	**-**					
	Всего за 3 семестр:	**36**					
1 курс, 2 семестр							
18	Методика синхронного интервью	**2**	2	–	–	–	–
19	Методика интервью-анкеты (стрит-ток)	**2**	2	–	–	-	–
20	Методика событийного репортажа	**2**	2	–	–	-	–
21	Методика тематического репортажа	**2**	2	–	–	-	–
22	Методика специального/проблемного репортаж	**2**	2	–	–	-	–
23	Методика создания репортажной передачи	**2**	2	–	–	-	–
24	Методика студийной пресс-конференции	**2**	2	–	–	–	–
25	Методика беседы	**2**	2	–	–	–	–
26	Методика дискуссии	**2**	2	–	–	–	–
27	Телевизионная публицистика: форма и содержание	**2**	2	–	–	–	–
28	Действенность как результат телепубликации	**2**	2	–	–	–	–
29	Информационное выступление в кадре и информационный сюжет	**2**	2	–	–	–	–
30	Современная система телевизионного вещания	**2**	2	–	–	–	–

31	Аудитория телевещания	**2**	2	–	–	–	–
32	Художественная публицистика на телевидении	**2**	2	–	–	-	–
Итого за 2 семестр:		**30**	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**
За:		**За 6**					
Всего за 2 семестр:		**6**					
Общая трудоемкость:		**72**					

5.2. Содержание тем дисциплины

1 курс, 1 семестр

Тема 1. Введение в дисциплину; цели и задачи, структура курса

Основные методы работы тележурналиста в различных жанрах: освоение теории ремесла и подготовка учебных видеоработ. Основа структуры дисциплины «Телевизионная журналистика» – жанр, поскольку именно владение жанром является основой профессионального мастерства журналиста. Студенты обучаются методам синхронного интервью и репортажной съемки, а также создания студийных программ. Структура курса. Учебные задания, форма отчетности. Предмет и задача курса. Журналистика как область общественно-политической деятельности. Свобода слова и пути ее осуществления. Виды и типы систем журналистики. Основные принципы современной журналистики.

Тема 2. Основы журналистики

Модуль представляет собой традиционный курс, адаптированный к направлению подготовки режиссёров телевизионных программ. Задача модуля – познакомить студентов с основными принципами журналистики, ключевыми позициями и системами. Дать общую картину функционирования журналистской деятельности. Общественная роль, основные функции журналистики. Средства массовой информации. Основы организации средств массовой информации. Правовые и этические основы журналистики

Тема 3. Аллегория, метафора, образ на экране

Телевидение, как вид творчества, имеет свой специфический художественный язык ? совокупность технических приемов и изобразительно-выразительных средств, с помощью которых творец воплощает свой замысел.

Тема 4. Тележурналистика как профессия. Журналистские профессии и специфика профессиональных требований на телевидении

Телевидение как разновидность СМИ. История и тенденции развития телевидения и тележурналистики. Функции телевидения: информационная, культурно-

просветительская, интегративная, социально-педагогическая или управленческая, организаторская функция, образовательная, рекреативная.

Тема 5. Специфика информационной тележурналистики

Роль информационного вещания в структуре современного телевидения. Формы и методы работы тележурналиста новостей. Изображение и слово в экранной информации (аналитическая оценка информационных «сюжетов» телехроники — на конкретном материале по выбору студента). Репортер в информационной службе ТВ (сравнительный анализ работы телеканалов). Работа интервьюера в ТВ информации. Спецкоры и собкоры. Анализ информационной программы.

Тема 6. Специфика телевидения. Экранные выразительные средства.

Изображение как главное выразительное средство ТВ. Элементы изображения (кадр, план, ракурс, композиция кадра). Работа с оператором. Монтаж – основополагающее средство организации экранного материала. Виды монтажа. Специфика телеизображения. Разговорность, «самоличность», нацеленность на контакт с аудиторией. Камерность и публичность слова на телеэкране. Проблема профессиональной культуры слова на ТВ. Взаимодействие слова и изображения. Слово и изображение как профессиональные «инструменты» тележурналиста.

Тема 7. Телевизионная программа

Телевизионная программа как сложная структура, включающая совокупность телепередач различного характера, формы, жанра. Типология телепрограмм. Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм. Структура телепрограммы. Диалогичность – универсальный принцип

структуры телепрограммы. Телепрограмма как «образ» дня.

Зрелищная характеристика телепрограммы, механизмы воздействия на зрителей в зрелищно-публицистической структуре телепрограммы.

Концепция регионального программирования и его роль в жизни регионов страны. Современные проблемы многопрограммного вещания.

Тема 8. Драматургия как теория и практика построения телевизионной передачи

Становление и развитие теории кинодраматургии. Знакомство с основными группами элементов экранной драматургии и принципом их взаимосвязей.

Тема 9. Сценарий как воплощение драматургического замысла

Процесс появления экранного произведения: технология реализации экранного замысла. Сценарная Заявка. Журналистский сценарий телепередачи. Режиссерский сценарий. Ситуация разворачивания действия в студии не по сценарию.

Тема 10. Телевизионный сценарий. Понятие и сущность сценария. Элементы сценария . Этапы работы над сценарием. Методика написания сценария

Специфика телесценария. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии. Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, литературный и режиссерский сценарий.

Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).

Понятие и сущность сценария. Элементы сценария.

1. Завязка сценария: от темы к идее
2. Развитие сценария: действие, конфликт, фабула, интрига
3. Развязка сценария: кульминация, развязка

Этапы работы над сценарием

Замысел. Идея. План. Создание творческого продукта.

Методика написания сценария

В сценарной драматургии действуют общелитературные законы, законы живописи, музыки, хореографии, архитектуры, так как она использует эти виды искусства для создания собственного произведения. Особенность

сценарной драматургии в том, что в ней могут отличаться некоторые принципы создания художественного образа, могут быть особые временно-пространственные построения.

Тема 11. Телевизионные жанры

Принципы и категории жанровой классификации на ТВ. Основные группы жанров на телеэкране. Характеристика групп как совокупности устойчивых жанровых признаков. Взаимодействие тележанров в программе, явление диффузии жанров, возникновение новых жанровых форм. Современные тенденции развития телевизионных жанров.

Тема 12. Структурные особенности телевизионного ток-шоу

Типы и виды «ток-шоу». Особенности структурного строения развлекательных, аналитических и политических ток-шоу; важность подбора участников в соответствии со сценарными «ролями». Роль ведущего-модератора

Тема 13. Телевизионное интервью. Телевизионный репортаж.

Виды интервью на современном телеэкране. Специфика телеинтервью: журналист – собеседник – зритель в интервью. Основные требования к ведущему (характер вопросов, драматургия, исполнительское мастерство телеинтервьюера). Специфика телерепортажа. Метод наблюдения и его основные формы («скрытая камера», длительное наблюдение, метод спровоцированной ситуации и т.д.). Особенности работы телерепортера и современные требования к телерепортеру. Подготовка к интервью в информационных программах и тематических проектах. Виды сбора информации.

Тема 14. Интервью как метод и как жанр

Интервью - первоосновы диалогической тележурналистики. Профессиональное мастерство телевизионного интервьюера. Ознакомление со становлением и эволюцией этой сферы вещания. Виды экранного интервью - информационное, проблемное, портретное. Относительность существующих классификаций, диффузия видов.

Тема 15. Аналитические жанры телепублицистики

Аналитические жанры телепублицистики: корреспонденция, проблемный обзор и проблемное обозрение, публицистическое выступление в кадре и публицистический комментарий. Особенности публицистического выступления

в кадре: структура, стилистика, требования к телемонологу. Публицистический комментарий: специфика текста,особенности взаимосвязи текста и изображения, требования к комментатору на современном телеэкране. Информационно-аналитические программы как «форма времени».

Тема 16. Телевизионные жанры художественной публицистики

Основные жанры художественной публицистики: очерк, эссе, памфлет, фельетон. Сочетание документальности, публицистичности и образности, особенности создания образа, специфика сценария. Телеочерк как главный жанр художественной телепублицистики.

Тема 17. Подготовка информационного сюжета к эфиру.

Журналистов часто увлекает то, что они редко знают заранее, что произойдёт, как будет развиваться история. Синхрон может оказаться увлекательным, видео - ярким, и тогда из сюжета можно сделать отличный пакет. Но в освещении новостей есть и свои сложности. Интервью может оказаться слабым, какие-то запланированные съёмки сорвутся. И тогда сюжет сведется к закадровому тексту со звуковым рядом интервью или просто к закадровому тексту.

Текст в новостном сюжете. Лиды и их характеристики. Особенности монтажа информационных программ. Вёрстка новостного выпуска.

2 курс, 4 семестр

Тема 18. Методика синхронного интервью. Выбор собеседника, сбор материала.

Составление вопросника /закон «триады», основные принципы формулирования вопросов/. Выбор места и времени. Композиция интервью. Тактика предварительного собеседования. Социально-психологические характеристики журналистов-интервьюеров. Живое интервью и в записи. Особенности диалога в прямом эфире. Возможности последующего монтажа зафиксированного материала

Тема 19. Методика интервью-анкеты (стрит-ток)

Интервью-анкета как элемент телепередачи и как самостоятельный сюжет. Требования к формулировке вопроса для уличного интервью; выбор респондентов, влияние выбора места на ответы респондентов, границы обобщения ответов,

особенности монтажа. Метод интервью-анкеты в документальном кино (И.Шадхан, С.Мирошниченко, Майкл Эптед).

Практическое задание: сценарная заявка, съемка, монтаж, просмотр и разбор на занятии.

Тема 20. Методика событийного репортажа

Принципы и методы работы телерепортера. Внешний вид, манеры, поведение, личное обаяние репортера, темперамент. Понятие телевизионного имиджа. «Дистанция доверия». Эмоциональная окраска речи, роль юмора и границы его использования. Требования к языку и стилю речи телерепортажа.

Поиск выразительных средств. Специфика работы телерепортера в кадре; stand-up (смысловая нагрузка и место в композиции репортажа; построение мизансцены; поведение журналиста; важность «действия» в кадре);

Практическое задание: сценарная заявка, съемка, монтаж, просмотр и разбор на занятии.

Тема 21. Методика тематического репортажа

Тематическая классификация информационной тележурналистики. Политическая, экономическая информация; темы культуры, науки, искусства, др..

Информационный повод и тема репортажа; выбор экспертов. Драматургия тематического репортажа

Практическое задание: сценарная заявка, съемка, монтаж, просмотр и разбор на занятии.

Тема 22. Методика специального/проблемного репортаж

Критерии специального/проблемного репортажа - общественный интерес, дискуссионность /различие взглядов/, компетентность журналиста и телеаудитории. Исследовательская журналистика. Репортаж-расследование как вид телепублицистики. Задачи и функции телерепортера. Сбор материала. Проверка фактов и сопоставление аргументов. Правомерность обращения к «нелояльным» методам /скрытая камера, интервью «врасплох» и др./. Зарубежная практика. Эволюция жанров экранного разбирательства - проблемные интервью, дебаты, телемосты, телефорумы, «разборы ситуаций», телесуды.

Практическое задание: сценарная заявка, съемка, монтаж, просмотр и разбор на занятии.

Тема 23. Методика создания репортажной передачи

Учебная группа работает в качестве творческой бригады. Выбор темы, написание сценария, организация работы творческой бригады (распределение должностных обязанностей)

Практическое задание: видеозапись, монтаж, просмотр и разбор на занятии

Тема 24. Методика студийной пресс-конференции

Репортаж с пресс-конференции и студийная пресс-конференции. Пресс-конференции экспертная и портретная. Разработка вопросника как основы композиции передачи. Журналистский ход.

Тема 25. Методика беседы

Интервью и беседа – различия и сходства. Видеоиллюстрации в разговорных передачах Особенности подготовки и проведения экранного интервью. Специфика композиционного построения (завязка, развитие действия, кульминация и развязка) в передачах диалоговых жанров. Специфика работы ведущего-модератора. Выразительные средства разговорных передач

Тема 26. Методика дискуссии

Критерии дискуссионности темы; сценарный ход, особенности визуального решения; методика подбора экспертов; роль модератора

Тема 27. Телевизионная публицистика: форма и содержание

Главная цель журналистского труда состоит в передаче информации (коммуникативный акт). Человек может выразить и воспринять мысль, идею, образ наиболее точно и недвусмысленно посредством слова. Специально

Тема 28. Действенность как результат телепубликации

Утилитарные» программы на федеральных каналах, масштабы влияния. Специализированные программы на региональном ТВ.

Тема 29. Информационное выступление в кадре и информационный сюжет

Авторская и исполнительская работа в жанре информационного выступления. Текстовые, тезисные, бестекстовые (импровизационные) выступления. Сочетание импровизации и подготовки. Роль иллюстративного материала. Виды

информационного сюжета (особенности фото, видео и киносюжета). Специфика текста и изображения. Написание закадрового текста. Влияние текста и интонации на смысловую нагрузку информационных или документальных телепрограмм.

Тема 30. Современная система телевизионного вещания

Быстроменяющийся мир взламывает все сферы деятельности. То, что вчера казалось невозможным, сегодня доступно массовому потребителю. Наступление любительской журналистики, мобильное корреспонденство и массовый дилетантизм размывают границы профессиональной деятельности. С другой стороны конвергенция, конгломерация, глобализация и демассовизация глубоко изменили нынешнюю ситуацию в журналистике. Чтобы не потеряться в этом мире нужно понимание системы функционирования телевизионной отрасли. Феномен телевидения. Роль телевидения в системе СМИ. Структура телевизионного эфира. Основные тенденции телевизионного просмотра в России.

Тема 31. Аудитория телевещания

Рейтинги как основа маркетинга телеиндустрии. Интерактивные методы, обратная связь. Интернет технологии, социальные сети. Мониторинг аудитории.

Тема 32. Художественная публицистика на телевидении

Канал «Культура». Новые тенденции теледокументалистики. Судьба телевизионного очерка. Поиски жанра. Краеведение на региональном ТВ. Авторская программа. Персонификация как художественный прием. Роль закадрового текста. Просмотр работ Сафии Хайруллиной.

Домашнее задание: написать закадровый текст к предложенному видеоряду.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, подбор материала;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам.

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

Реферат является одним из видов самостоятельной работы студентов по изучению Телевизионной журналистики. Работая с литературными источниками, не следует

ограничиваться простым пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.). Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и номер.

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

а) основная литература:

1. Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! М., 2002.
2. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. М., 2000.
3. Кузнецов Г.В. Журналист ТВ: критерии профессионализма. М., 2002.
4. Льюис Б. Диктор телевидения. М., 1973.
6. Эйзенштейн С. Диккенс, Гриффит и мы. // Собр. соч. в 6-ти гг.Т. 5.М., 1964. Монтаж 1938. Там же. Т. 2.
7. Багиров Э., Юровский А., Борецкий Р. Основы телевизионной журналистики: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1987.
8. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., Аспект Пресс 2000
9. Лукина М. Технология интервью. – М.: Аспект Пресс, 2003.
10. Медиа. Введение. Учебник под ред. Адама Бриггза и Поля Кобли Второе изд. М.Юнити 2005

11. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2003.
12. Язык средств массовой информации / под ред. М.Н. Володиной. — М.: Альма Матер, 2008.

13. Цвик В. Телевизионная журналистика: История. Теория. Практика . - М. : Аспект-Пресс, 2004. - 382с.
14. Митч Якобсон. Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска Пер.с англ. М.ГИТР 2012
15. Дж. Оуэнс, Дж. Миллерсон Телевизионное производство Пер. с англ. М.ГИТР 2012
16. Зверева Н.В. Школа тележурналиста. Н.Новгород Изд.дом Минаков 2009
17. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений М. Аспект Пресс 2004
18. Прохоров Е. Введение в теорию журналистики. М.,РИП-холдинг 1998.

б) дополнительная литература:

1. Брайант Д, Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004.
2. Голдовская М.Е. Творчество и техника. М., 1986.
3. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. М., 1989.
4. Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. М., 2001.
5. Таггл К.А. и др. Новости в телерадиоэфире : подготовка, продюсирование и презентация новостей в СМИ. М., 2006.
6. Фэнг И. Теленовости: секреты журналистского мастерства. Л., 1993.
7. Богомолов Ю. Хроника пикирующего телевидения М. Изд. МИК 2004
8. Бурдье П. О телевидении и журналистике. — М.: Прагматика культуры, 2002.
9. Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества на телевизионных подмостках. Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 2003.
10. Виктория Маккалах Кэрролл Новости на TV пер с анг. М.Мир 2000
11. Дэннис Э., Мэррил Дж. Беседы о масс-медиа. — М.: Вагриус, 1997.
12. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии (сравнительный анализ). Артикль 19. (Пер. с англ.) — М.: Права человека, 1997.

13. Калинин В.С., Сидорович И.И. Спортивный корреспондент. Учебное пособие М.АНО» Спортивное вещание 2011
14. Лари Кинг Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно М. Альпина Бизнес Букс 2006
15. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений М. Аспект Пресс 2004
16. Лысенко А.Г. ТВ живьём и в записи М. ПРОЗАиК 2011
17. В.В.Падейский Проектирование телепрограмм М.ЮНИТИ 2004
18. Ученова В.В. Метод и жанр: Диалектика взаимодействия .- М., МГУ.1982
19. Багиров Э.Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды: учеб. пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1976.
20. Борецкий Р.А. Информационные жанры телевидения. — М., Прогресс, 1989.
21. Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Типология жанров современной экранной продукции : Учебное пособие. — М.: Ин-т современного искусства, 1997.
22. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения СПб. Изд.Михайлова В.А. 2001
23. Князев А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа : Учебное пособие. — Бишкек: КРСУ, 2001.
24. Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной коммуникации. — М.: РИП-холдинг, 2000.
25. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. — М.: Едиториал УРСС, 2000.
26. Основные понятия теории журналистики / Под ред. Я.Н. Засурского. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003., 1993.
27. Дмитриев Л. Искусство телеинформации. М. 1996.
28. Кузнецов Г. Журналист на экране. М. 1985.

Перечень иных информационных источников

Электронные ресурсы

1. Велитченко С. Персонификация информации на ТВ // Массовая коммуникация [Электронный ресурс]. — Режим доступа свободный: http://www.unesco.kz/massmedia/pages/10_3.htm
2. Картозия Н. Русский infotainment : Часть 1 // Broadcasting. Телевидение и радиовещание (январь 2003) [Электронный ресурс]. — Режим доступа свободный: http://www.broadcasting.ru/articles2/master_class/kartozia_chapt_1

3. Картозия Н. Русский infotainment : Часть 2 // Broadcasting. Телевидение и радиовещание (февраль 2003) [Электронный ресурс]. — Режим доступа свободный: http://www.broadcasting.ru/articles2/master_class/kartozia_chapt_2
4. Библиотека отделения журналистики ТюмГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://media.utmn.ru.
5. Библиотека Центра экстремальной журналистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.library.cjes.ru/online/.
6. Глобальная база данных кодексов этики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medialaw.ru/selfreg .
7. Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы [Электронный ресурс]. - М.: Галерия, 2002. – 472 с. – Режим доступа: http://www.gdf.ru/books. - Электрон. версия печ. публикации.
8. Рэндалл Д. Универсальный журналист [Электронный ресурс]. - Амстердам: Independent Training & Consultancy; М.: Independent Journalism Centre, 1996. – Режим доступа: http://www.library.cjes.ru/online. – Электрон. версия печ. публикации.

Видеопособия

1. Как делать телевидение BBC-Интерньюс 1999г DVD
2. Намедни . Наша эра. Производство НТВ 2005 г DVD
3. Среда обитания Документальный сериал ТК Останкино 2010 DVD
4. Из чего это сделано? Документальный сериал Discovery 2008
5. Русские сенсации Спецпроект НТВ 2010

Каналы доступные в Интернете

Телеканал РИА-Новости *http://tv-on.ru/news-tv/*

BBC www.bbc.co.uk

Independent Television News www.itn.co.uk

Sky News www.skynews.co.uk

Cable News Network www.cnn.com

8. 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.uпikiпo.гп/
- Газета «СК-новости»: http://www.uпikiПO.l'п/sknews.php
- Журнал «Искусство кино»: http://www.kinoart.ru/
- TeaTpDOC: l1ttp://www.teatrdoc.ru/
- ВГИК: http://www.vgik.info/
- Музей Кино: http://www.museikino.ru/
- Журнальный зал: http://magazines.russ.ru/

9. 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.

Приводится перечисление информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, например:

При чтении лекций и во время практических занятий используется компьютерная техника для демонстрации видео- аудио- материалов.

Наиболее часто используемые информационные технологии:

- Проверка съемочных практических заданий и консультирование посредством электронной почты и Skype

- Дистанционная работа над сценарным материалом
- Использование монтажных программ при проведении практических занятий;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и литературного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и предварительного ознакомления перед

- занятиями предлагаемых студентами рабочих тем, сценариев, текстов сценических отрывков , проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

Программное обеспечение:

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.
4. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.
5. Программы для работы над сценариями и подготовки производства Писарь, Final Draft, Celtx и т.п.

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

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.

В течение всех лет обучения студенты выполняют ряд заданий, которые соответствуют учебному плану и требованию профессорско-преподавательского состава. В компетенции преподавателя 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.

Карты памяти, внешние жесткие диски, кассеты miniDV выдаются студентам во временное пользование.

Освоение курса практически невозможно без привлечения компьютерной техники, включая привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей информации по дисциплине через сеть Интернет.

Во время семинарских групповых занятий студенты обеспечиваются аудиторией с компьютерной и проекционной техникой.

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**		ПК-21
2.	**Этапы формирования компетенций**		
	Этап 1. Формирование базы знаний: – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем дисциплины		ПК-21
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению роли и методов работы журналиста при создании репортажей и интервью – выполнение творческих заданий с использованием мультикамерной съемки		ПК-21
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об особенностях мультикамерной съемки – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем		ПК-21
3.	**Показатели оценивания компетенций**		
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий	
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – участие в дискуссии на предлагаемую тему	
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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**		
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость не менее 80% занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – 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 мультикамерной съемки – обучающийся может самостоятельно анализировать специфику работы режиссёра при мультикамерной съёмке в различных телеформатах – обучающийся может обосновать применение тех или иных методов, техники и технологий мультикамерной съемки при выполнении творческих заданий
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– при выполнении творческого задания обучающийся продемонстрировал владение техникой и технологией мультикамерной съемки – **Зачет**

Данный вид контроля осуществляется непосредственно в ходе самого учебного процесса и консультирования студентов, а также по результатам выполнения практической работы. За семестр, выделенный для освоения предмета студентом должна быть выполнена самостоятельная работа над рефератами по отдельным аспектам дисциплины. Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию наиболее сложных вопросов курса, расширению круга рассматриваемых проблем.

Промежуточный контроль.

Формой промежуточного контроля по дисциплине **«Телевизионная журналистика»** является зачет, который проводится по окончанию теоретического и практического курса (в 4-м семестре)

Формы контроля

3 семестр –контрольный опрос по теоретическому курсу, реферат.

4 семестр – зачет.

Зачет состоит из двух частей :

1. Сравнительный анализ информационно-аналитических программ на разных каналах (письменная работа)
2. Видеоработа – тематический репортаж 3-5 минут

Специальный репортаж – хронометражом 9-13 минут

Пилотный выпуск программы формата художественного вещания 13-20 минут.

Выбор вида итоговой работы студенты осуществляют самостоятельно.

Организация текущего контроля.

Проверка и оценка текущих практических заданий включает в себя выполнение практических работ и теоретическую разработку производственного плана внестудийной съёмки мультикамерным методом по выбору студента (запись трансляции спектакля, массового зрелища, спортивного соревнования)

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры телевидения
№_____от_____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Телевизионная журналистика»**
специалитета по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
специализация программы специалитета **Режиссер телевизионных программ**

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 телевизионных программ _____ С.Л. Шумаков
(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

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА»

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2022

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

Разработчики:
Фенченко В.А., доцент, член Союза кинематографистов России;
Сергеенкова М.В., российский режиссёр монтажа, режиссёр, сценарист, креативный продюсер.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры телевидения. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой _____С.Л. Шумаков
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____Н.В. Скуйбин
(подпись)

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

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. **Цель и задачи освоения дисциплины** **4**
2. **Место дисциплины в структуре образовательной программы** **4**
3. **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** **5**
4. **Объем дисциплины и виды учебной работы** **6**
5. **Содержание дисциплины** **7**

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий **7**

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины **8**

6. **Практические занятия** **11**
7. **Индивидуальные занятия** **12**
8. **Самостоятельная работа обучающихся** **12**
9. **Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины** **13**
10. **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины** **14**
11. **Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем** **14**
12. **Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине** **14**

Приложение. **Фонд оценочных средств** **17**

Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины **23**

1. Цель и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

– сформировать у обучающихся знание теоретических основ монтажа аудиовизуального произведения, основных принципов и законов монтажа фильмов, сложившихся в мировой аудиовизуальной культуре;

– выработать понимание обучающимися сущности монтажной природы фильма;

– сформировать умение реализовать в монтаже последовательную связь отдельных кадров, целых эпизодов, по-разному снятых и по-разному смонтированных;

– привить обучающимся интерес к данному виду режиссерской деятельности;

– развить художественный вкус и изобретательность обучающихся;

– сформировать умение использовать творческий опыт предшествовавших поколений кинематографистов при формировании собственного стилевого творческого лица, индивидуального «монтажного почерка».

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

Дисциплина «Теория и практика монтажа» является одной из важнейших специальных дисциплин в подготовке будущих режиссеров, так как монтаж как творческий и технологический процесс в системе кинопроизводства пронизывает всю работу по созданию фильма. Преподавание дисциплины строго согласуется со всей программой обучения мастерству режиссера телевизионных фильмов, телепрограмм, базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного наследия и общепрофессиональных дисциплин, ориентировано на усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к предстоящей самостоятельной творческой работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

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

Таблица 1

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

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПКО-2. Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя	**ПКО-2.1.** Знает основные явления и процессы в кинематографе (аудиовизуальной культуре), причинно-следственные связи и их взаимодействия; **ПКО-2.2.** Знает методы организации творческого процесса режиссера кино и телевидения **ПКО-2.3.** Определяет и 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 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 30 зачетных единиц, 1080 академических (810 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (5, 6 семестры), экзамен (1, 2, 3, 4, 7, 8 семестры).

Таблица 2

Вид учебной работы		**Количество часов**								
		Всего	**В том числе по семестрам:**							
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		**144**	**56**	**38**	**9**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**
Аудиторные занятия всего, в том числе:		77	47	30	-	-	-	-	-	-
Лекции		31	17	14	-	-	-	-	-	-
Практические занятия		46	30	16	-	-	-	-	-	
Индивидуальные занятия		67	9	8	9	8	9	8	8	8
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		**798**	**46**	**100**	**99**	**130**	**129**	**94**	**100**	**100**
Выполнение творческого задания		798	46	100	99	130	129	94	100	100
Промежуточная аттестация		**138**	**6**	**6**	**36**	**6**	**6**	**6**	**36**	**36**
зачет		66	6	6	36	6	6	6	–	–
экзамен		72	-	-	-	-	–	–	36	36
ИТОГО:	**акад.час.**	**1080**	**108**	**144**	**144**	**144**	**144**	**108**	**144**	**144**
Общая трудоемкость	**з.е.**	**30**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.[1]		
Тема 1. Введение в монтаж художественного фильма	2	–	–	–	**2**
Тема 2. План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь)	2	-	4	45	**51**
Тема 3. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж	2	-	4	45	**51**
Тема 4. Точка съемки, ракурс	-	2	4	45	**51**
Тема 5. Композиция кадра	-	2	4	45	**51**
Тема 6. Внутрикадровый монтаж	-	4	4	45	**53**
Тема 7. Глубинная мизансцена	-	4	4	45	**53**
Тема 8. Монтаж по движению	-	4	4	45	**53**
Тема 9. Дискретный и возвратный монтаж	-	4	4	45	**53**
Тема 10. Пространство и время	2	-	-	45	**47**
Тема 11. Опыты Л. Кулешова (понятие контекста)	2	-	-	30	**32**
Тема 12. Съемка и монтаж диалогов	2	4	4	42	**52**
Тема 13. Вертикальный монтаж	2	4	4	42	**52**
Тема 14. Параллельный монтаж	2	4	4	42	**52**
Тема 15. Перекрестный монтаж	2	4	4	42	**52**
Тема 16. Монтаж аттракционов	2	4	4	42	**52**
Тема 17. Саспенс	2	-	-	42	**44**
Тема 18. Ритм и темп	2	-	-	40	**42**
Тема 19. Переходы	2	-	-	40	**42**
Тема 20. В. Пудовкин и С. Эйзенштейн (две школы монтажа)	2	-	-	-	**2**
Тема 21. Уроки С. Эйзенштейна	3	-	-	-	**3**
Тема 22. Экспозиция	-	2	5	31	**38**
Тема 23. Финал	-	2	5	-	**7**
Тема 24. Технологический процесс монтажа (пленка)	-	2	5	-	**7**
Промежуточная аттестация					**138**
зачет					**66**
экзамен					**72**
Итого	**31**	**46**	**67**	**798**	**1080**

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в монтаж художественного фильма

Понятие монтажа. Монтаж как метод творческого мышления, одно из главных средств создания произведения искусства, выразительное средство киноискусства. Монтаж в литературе, живописи, театре, архитектуре, музыке. Специфические особенности киномонтажа и психофизиологические особенности восприятия фильма зрителем.

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

Тема 2. План – масштаб (общий, средний, крупный, деталь)

Понятие «план» в монтаже. Виды планы: общий, средний, крупный и деталь. Их назначение.

Деталь, перебивка. Их роль в монтаже.

Роль детали в монтаже для раскрытия главной мысли, создания времени, климата. Сюжетные детали.

Перебивка как монтажный план, позволяющий в любой момент прервать действие и вернуться к нему обратно через некоторое время.

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

Тема 3. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж

Определение кадра как отрезка пленки, экспонированного от включения камеры до ее выключения.

Понятие «кадрик» (прямоугольник с неподвижным фотографическим изображением). Его использование при монтаже.

Футаж – маркировка пленки и ее дальнейшее использование.

Режиссерский сценарий. Монтажная раскадровка литературного сценария (на примере фрагмента из фильма).

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

Тема 4. Точка съемки, ракурс

Понятие ракурса. Уместность использования того или иного ракурса.

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

Тема 5. Композиция кадра

Композиция кадра – способ построения кадра. Композиция как способ управления вниманием зрителя.

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

Тема 6. Внутрикадровый монтаж

Внутрикадровый монтаж – смена кадров без склейки. Ощущение реального времени и реального пространства с помощью внутрикадрового монтажа.

Движение камеры. Мотивировки движения камеры. Отъезды и наезды, их влияние на дальнейшее развитие действия, а также как способ воздействия режиссера на видение зрителя.

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

Тема 7. Глубинная мизансцена

Глубинная мизансцена – внутрикадровый монтаж или смена планов в пределах одного кадра при неподвижной камере.

М. Ромм о глубинной мизансцене. Использование глубинной мизансцены (на примере фильма О. Уэллса «Гражданин Кейн»).

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

Тема 8. Монтаж по движению

Значение движения в кадре для динамики самой камеры. О сохранении направления движения.

Три способа движения камеры:

1) изменение планов в пределах одного кадра;

2) съемка разными планами;

3) съемка с помощью движения актера.

Зависимость скорости наезда камеры от настроения и темпа сцены (примеры из фильмов).

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

Тема 9. Дискретный и возвратный монтаж

Дискретный монтаж – результат монтажного метода съемки. Решающее значение художественного творчества при монтажном методе съемки.

Возвратный монтаж. Монтаж воспоминаний. Монтаж нарушающий хронологический порядок. Показ внутреннего зрительного ряда (ассоциаций) психического процесса. Просмотр примеров из фильмов.

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

Тема 10. Пространство и время

Сочетание пространства и времени в экранном мире. Время сжатое, реальное и растянутое. Рапид и ускоренная съемка.

Понятие искусственной топографии. Сложение разрозненных объектов в иллюзию единого пространства.

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

Тема 11. Опыты Л. Кулешова (понятие контекста)

Эффект Л. Кулешова. Появление нового смысла от сопоставления двух кадров, поставленных рядом, при монтаже фильма.

Изменение эмоционального воздействия на зрителя простой перестановкой планов. Искусственно созданное пространство.

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

Тема 12. Съемка и монтаж диалогов

Схемы съемки сцен, построенных на диалоге. «Восьмерка». «Треугольник». Задачи режиссера и монтажера при монтаже эпизодов, построенных на диалоге. Ось взаимодействия.

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

Тема 13. Вертикальный монтаж

Приход звука в кино и связанная с этим теория вертикального монтажа С. Эйзенштейна. Звукозрительный контрапункт и подходы к его воплощению.

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

Тема 14. Параллельный монтаж

Параллельный монтаж как способ монтажа, при котором два (а иногда и несколько) действия ведутся «единым фронтом», чтобы с помощью сопоставления придать им новое значение (на примере из фильмов).

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

Тема 15. Перекрестный монтаж

Перекрестный монтаж – монтаж, при котором который используется как параллельное действие, так и воспоминания. Применение перекрестного монтажа для выражения драматической общности (на примере фильмов).

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

Тема 16. Монтаж аттракционов

Теория С. Эйзенштейна о монтаже аттракционов как агрессивном моменте театра, опытно выверенном, рассчитанном на определенное эмоциональное потрясение.

М. Ромм о монтаже аттракционов.

Просмотр примеров из фильмов Ф. Феллини.

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

Тема 17. Саспенс

А. Хичкок о саспенсе. Саспенс открытый, закрытый. Особенности монтажа при саспенсе (на примере фильма А. Хичкока «Психо»).

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

Тема 18. Ритм и темп

Ритм как один из решающих моментов в киноповествовании. Увязка чередования кадров с ритмом музыкального сопровождения, темпом речи в диалогах или монологах. Зависимость длины кадра от их содержания и насыщенности событий, положения в эпизоде.

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

Тема 19. Переходы

Переходы от эпизода к эпизоду (наплывы, затемнения, смазки и т.д.). Переходы как связь кадров между собой. Обычная смена планов. Затемнение – завершение эпизода. Наплыв – замена одного плана другим с помощью наложения нового плана. Скольжение, вытеснение, двойная экспозиция. Монтажный скачок как художественный прием. Просмотр примеров из фильмов.

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

Тема 20. В. Пудовкин и С. Эйзенштейн (две школы монтажа)

В. Пудовкин и его теория строящегося монтажа. Интеллектуальный монтаж С. Эйзенштейна.

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

Тема 21. Уроки С. Эйзенштейна

С. Эйзенштейн – один из основоположников теории и практики монтажного кино. Понимание монтажа не только как важнейшего специфического выразительного средства киноискусства, но и как комплекса композиционных принципов построения кинофильма, «строения вещей», образующих идейную систему, стилистику, авторскую индивидуальность кинорежиссера.

Место монтажа в программах обучения кинорежиссеров С. Эйзенштейна: «Граните кинонауки» (1928 г.), «Программе преподавания теории и практики кинорежиссуры» (1936 г.). Просмотр фильма о немом и звуковом монтаже.

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

Тема 22. Экспозиция

Значение экспозиции. Монтаж экспозиции. Просмотр примеров из фильмов.

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

Тема 23. Финал

Концовка фильма. Открытый и закрытый финалы. Просмотр примеров из фильмов.

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

Тема 24. Технологический процесс монтажа (пленка)

Негатив ИЗО, позитив ИЗО, негатив ФОНО, печать копии Проекционный аппарат, сдвиг ФОНО на 20 кадров.

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

6. Практические занятия

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

Практические занятия по дисциплине предусматривают просмотр фильмов или отрывков с последующим обсуждением, обсуждения по темам и выполнение творческих заданий.

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

Учебным планом предусматриваются *обсуждения* по темам:

– события на дальнем плане, натюрморт как жанр

– знакомство с режиссерским сценарием. Монтажная раскадровка из литературного сценария и просмотр этого фрагмента из фильма (авторская версия).

Выполнение творческих заданий – съемка и показ работ обучающихся – по темам:

– точка съемки, ракурс;
– внутрикадровый монтаж (съемка панорам);
– пространство и время;
– опыты Л. Кулешова (понятие контекста);
– съемка и монтаж диалогов;
– ритм и темп;
– монтаж под музыку из чужого материала.

7. Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия являются особой областью творческого взаимодействия преподавателя с каждым обучающимся для выявления степени и качества усвоения пройденного материала, уровня самостоятельной подготовки студента, углубления профессионального обучения. Во время индивидуальных занятий осуществляются анализ и обсуждение творческих заданий, учебных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы, с учетом программных требований и индивидуальности обучающегося. Индивидуальные занятия позволяют раскрыть личность каждого обучающегося, помогают проявиться его творческому своеобразию.

8. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает:

– изучение теоретического материала;

– письменные задания творческого характера по различным разделам теории и практики монтажа;

– написание рецензий на просмотренные фильмы.

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

произведения.

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

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

а) Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. – М.: Искусство, 1972.
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
3. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. – М., 1966.
4. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. – М., 1982.
5. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. – М.: Искусство, 1964.
6. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986.
7. Клер Р. Размышления о кино. – М.: Искусство. //Киноведческие записки, выпуски 1988-2005 гг.
8. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
9. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. – М.: Госкиноиздат, 1941.
10. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М.: ВГИК, 1999.
11. Листов В. От архитектуры и кино. –М., 1985.
12. Мартен М. Язык кино. – М.: Искусство, 1959.
13. Монтегю А. Мир фильма. – Л.: Искусство, 1969.
14. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. – М.: Искусство, 1991.
15. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. /Сб. «Вопросы киноискусства». Вып.15. – М., 1973.
16. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. – М.: Искусство, 1974.
17. Рейсц К. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1965.
18. Ромм М. Вопросы киномонтажа. – М.: ВГИК, 1969.
19. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Искусство, 1980.
20. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. – М.: ВГИК, 1973.
21. Ромм М. Монтажная структура фильма. М., 1981
22. Соколов А. Монтаж изображения. – М., 1985
23. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. – М.: 1996.
24. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. – М.: ГИТР, 2006.
25. Утилова Н. Монтаж. – М.: Аспект-пресс, 2004.
26. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. – М.: ВГИК, 1978.
27. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. – М.: ВГИК
28. Фелонов Л. Проблемы и тенденции современного монтажа. ВГИК, 1980
29. Фелонов Л. Современные формы монтажа. – М.: ВГИК, 1982.
30. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. – М.: Искусство, 1964-1971.
31. Эйзенштейн С. Монтаж. – М.: ВГИК, 1998.
32.

б) Дополнительная литература

1. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Сб. статей. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.
2. Митта А. Кино между адом и раем. Изд. 2-ое. – М., 2012.
3. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. – М.: Издательство 625, 2000.
4. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть вторая. – М.: Издательство 625, 2002.
5. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. – М. Издатель А. Дворников, 2003.

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

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

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа
- Союз кинематографистов РФ: http://www.unikino.гп/
- Газета «СК-новости»: http://www.unikiПО.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/

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 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.
2. Программа видео- и аудиомонтажа Avid.
3. Программа видео- и аудиомонтажа Final Cut.
4. Средства видеомонтажа Adobe Premier, Sony Vegas.
5. Аудиоредакторы SoundForge, Wave Editor.

.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает Учебной киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов, современным монтажно-тонировочный комплексом (МТК), предназначенным для проведения работ в монтажно-тонировочном периоде учебного кино- и видеопроизводства,, специальными

помещениями, оснащенными измерительным, светотехническим, осветительным, звуковым оборудованием и приборами, съемочной и вспомогательной техникой и т.д.

Наименование специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Оснащенность специальных помещений для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная киностудия Полный производственно-технологический комплекс: съёмочный павильон, съёмочная и осветительная аппаратура, монтажно-тонировочный комплекс Павильоны для съемки учебных работ площадью не менее 200 кв.м интерьер с открытым натурным фоном 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 24В 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, идеокамерой Sony, штативом для видеокамеры Manfrotto 501HDV тележкой для камеры Sachtler DollyDV75, кабелем FireWire **Освещение и оборудование для съёмок:** -Fluo Lyte 110 Dmx -Fluo Lyte 330 Dmx -Dedolight DLH4-300 -DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт -Manfrotto A244N – мэджик арм -Manfrotto 396AB-2 – articulated arm -Manfrotto O760 – штатив-лягушка -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500BA
Телевизионный учебный комплекс, состоящий из аппаратно-студийного блока и телевизионного павильона (~ 400 кв.м) с системой спецосвещения и хромакеем.	Аппаратные видеорежиссёра, звукорежиссёра и видеоинженера Видеомикшер серии Vision (Ross Video) Звуковой микшер серии Genesys (AMS Neve) 32 канала / 32 фэйдера ТВ Камера HXC-100

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

- обсуждения
- творческое задание
- зачет с оценкой
- экзамен

Обсуждение

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

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

Примерный перечень тематики обсуждений

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

Творческое задание

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

Примеры творческих заданий

1. Кинороллик из чужого материала (хронометраж 5 мин.). Ролик должен быть четким и ясным по содержанию и технически грамотно склеен.
2. Монтаж учебной работы (хронометраж 10-13 мин.). Особое внимание уделяется звуковому оформлению фильма. Создание атмосферы, характеристика среды, ритмическая структура фильма в значительной степени решаются звуковыми средствами (дикторский текст, музыка, шумы и
3. Однокадровый игровой видеофильм с внутрикадровым монтажом без диалога (хронометраж 3-5 мин.).
4. Монтаж курсовых работ (хронометраж 10-13 мин.).

Экзамен

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

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой, экзамену

1. Понятие монтажа.
2. Монтаж в литературе, в живописи, в театре, в архитектуре, в музыке.
3. Психофизиологические особенности восприятия фильма зрителем.
4. План – масштаб.
5. На какие вопросы отвечает каждый план?
6. Деталь, перебивка. Их роль в монтаже.
7. «События на дальнем плане» и «Натюрморт как жанр».
8. Кадр, кадрик (клеточка), скорость кадров в секунду, футаж.
9. Понятие ракурса.
10. Композиция кадра – способ построения кадра.
11. Внутрикадровый монтаж
12. Мотивировки движения камеры.
13. Глубинная мизансцена.
14. М. Ромм о глубинной мизансцене.
15. Три способа движения камеры.
16. Дискретный монтаж.
17. Возвратный монтаж.

18. Время сжатое, реальное и растянутое.
19. Понятие пространства в кино.
20. Опыты Кулешова (понятие контекста).
21. Съемка и монтаж диалогов.
22. Ось взаимодействия (восьмерка, треугольник).
23. Теория вертикального монтажа (по С. Эйзенштейну).
24. Параллельный монтаж.
25. Перекрестный монтаж.
26. Теория С. Эйзенштейна: монтаж аттракционов.
27. М. Ромм о монтаже аттракционов.
28. Саспинс открытый, закрытый.
29. Особенности монтажа при саспинсе.
30. Ритм и темп.
31. Переходы как связь кадров между собой.
32. Монтажный скачок как художественный прием.
33. В. Пудовкин и его теория строящегося монтажа.
34. Интеллектуальный монтаж С. Эйзенштейна.
35. Монтаж экспозиции.
36. Финал – это концовка фильма.
37. Открытый и закрытый финалы.
38. Технологический процесс монтажа (пленка).
39. Скорость кадров в секунду в немом и звуковом кино.
40. Скорость кадров в секунду в телевидении.

4. Шкалы оценивания результатов обучения

4.1. Оценивание результатов обсуждения

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

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

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

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

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

4.2. Оценивание результатов творческого задания

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

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

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

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

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

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

4.3. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

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

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

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

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

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

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры режиссуры телевизионных программ
№_____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 телевизионных фильмов, телепрограмм**

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
телевидения _____ С.Л. Шумаков
(подпись)

«____»_____20___г.

Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И.В.Коротков

«_____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Специальность

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Уровень образования

Специалитет

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

		Стр.
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**
Приложение. **Фонд оценочных средств**		**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 телевизионных фильмов, телепрограмм»), 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:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	–	6	–	6	**12**
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	–	6	–	6	**12**
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	–	6	–	6	**12**
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	–	6	–	6	**12**
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	–	6	**–**	4	**10**
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	–	4	**–**	4	**8**
Промежуточная аттестация – зачет					**6**
Итого за 1-й семестр	**–**	**34**	**–**	**32**	**72**

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в психофизической

надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность обучающихся в процессе обучения. Общие закономерности работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность обучающихся. Заболеваемость обучающихся период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как средства активного отдыха.
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	Физическая культура и спор 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 LTSB 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 х 12 *м),* оснащенным раздевалками и душевыми
– тренажерным залом (6 х 10 *м)* оборудованным раздевалками, и душевыми, полным комплектом тренажеров (штанги, гантели, бегущая дорожка, велотренажеры).

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**	УК-7
2.	**Этапы формирования компетенций**	
	Этап 1. Формирование базы знаний: – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера	УК-7
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности	УК-7
	Этап 3. Проверка усвоения материала: – 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**	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещаемость практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов – участие в обсуждении теоретических вопросов реферата – реферат выполнен своевременно
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– 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
	Этап 3. Проверка усвоения материала	– 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 телевизионных фильмов, телепрограмм»**

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 – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового 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 трудоемкость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия. в том числе		Самостоятельная 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(й)	Наименование тем(дисциплины	Содержание
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории. Философия и наука	**Мироощущение, мировосприятие, мировоззр**ение. 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. Абеляр, 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 tabula rasa. Трансформация гоббсовского учения об обществе и государстве. Становление политической философии либерализма, учение о делегировании власти и разделении властей. Эмпиризм и естествознание. «Гипотез не измышляю». Эволюция эмпиризма к субъективному идеализму. Дж. Беркли о проблеме существования. Сенсуалистское обоснование существования вещей и критика материализма Скептицизм Д. Юма. Учение о "чистом опыте". Развитие рационалистической традиции в философии Б. Спинозы. Материя как causa sui. Проблема причинности и свободы воли. Г. Лейбниц как ученый, философ и государственный деятель. Монадология и ее отношение к механистическому материализму. Трактовка причинности

		и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 6. Философия в век Просвещения	Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса. Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни. Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как литературно-исторического документа. Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро. Ж.Ж Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании Руссо. Историческое влияние руссоизма. Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества. Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева. Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 7. Немецкая классическая философия	Социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения немецкой классической философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Докритический и критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция. Этическое учение И. Канта. Категорический императив как основа этики. Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве человечества, идея всемирного гражданского состояния. Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков. Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", "Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных

		философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 8. Европейская философия после Гегеля	Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля. Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании. Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауер: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауера. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора. Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской диалектики у А.И. Герцена. Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауер в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.
УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	Тема 9. Марксизм и марксистская традиция	Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье). Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-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. Альтюсер. 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 translatio imperii: «Москва – третий Рим». Особенности культурно-исторического и социально-исторического развития России, его сходство и различие с общеевропейской моделью. Повреждение полноты русского космоса в XVI – XVII вв. 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 Эрна, 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 происхождении 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 представления.. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценой мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных

мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

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

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

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

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

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

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

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

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

Имманентный − внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

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

Индивидуализм − принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённому 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 постиндустральное 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 настроем по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные форма 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. Своеобразию античного М. обязана своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

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

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая − замена устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М.

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

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

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

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и преобразований природной и социальной реальности. М. формируется,

функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

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

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

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

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, 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. Опредмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга опредмечивания и распредмечивания.

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

науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

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

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

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

Парадигма – термин, 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 (principium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа − то, что существенно для каждого сущего с са́мого 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 определённому 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, исхолящая 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 сополагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно заключает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом − законом непротиворечия.

Сущность и явление − категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. − то или иное обнаружение (выражение) предмета − его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. − чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству − к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие

характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

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

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

Техника − 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных 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 не старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

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

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

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

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

Универсалии − обозначение общих понятий в средневековой философии.

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

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – cogitatum или dictum – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами

действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются 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 зачтенную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденко 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 LTSB 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**

«_____»_____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название дисциплины: **ФОТОКОМПОЗИЦИЯ**

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссер телевизионного фильма, телепрограмм**

Квалификация выпускника: **специалист**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: очная
(очная, заочная)

Москва, 2022

Составители: доцент Свиридова Наталья Викторовна

Рабочая программа учебной дисциплины «Фотокомпозиция» составлена на основании ФГОС ВО по направлению Кинооператорство (55.05.03), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 821 от 23 августа 2017 г.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2022 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан режиссерского факультета_____Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам.руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

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

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Аннотация.....4
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 6
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 6
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ……. 6
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины….....7
2.2. Содержание разделов дисциплин 8
2.2.1. Тематический план дисциплины.....8
2.2.2. Содержание дисциплины….....8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…… 9
3.1. Список учебной литературы…… 9
3.1.1. Основная литература …… 9
3.1.2. Дополнительная литература….....9
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы… 10
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.
Фонд оценочных средств по дисциплине… 12

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

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

Название дисциплины: **ФОТОКОМПОЗИЦИЯ**

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссер телевизионного фильма, телепрограмм**

Квалификация выпускника: **специалист**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: очная
(очная, заочная)

Москва, 2023

1. Цель изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины – дать студентам навыки работы в разных фотожанрах, для применения их при освоении дисциплины «Основы кинооператорского мастерства».

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Фотокомпозиция» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация: Режиссер телевизионного фильма, телепрограмм) является факультативной дисциплиной.

В соответствии с Учебным планом дисциплина изучается студентами на 1 курсе, на изучение дисциплины отводится 2 зачётные единицы – 72 академических часов.

3. Результаты освоения дисциплины

Дисциплина «Фотокомпозиция» строится как введение в творческую практику кинооператора и скоординирована с основой дисциплиной «Кинооператорское мастерство».

4. Специфика дисциплины

Курс «Фотокомпозиция» методически строится таким образом, что самостоятельной работе предшествуют семинарские занятия , дающие необходимый творческий аспект к выполнению данного преподавателем задания.

5. Формы контроля

При общей оценке знаний и приобретённого практического опыта студента принимается во внимание выполнение самостоятельной работы по темам программы: гипс; портрет, натюрморт; жанровая фотография; пейзаж.

Снимки оцениваются по нескольким критериям: композиционное решение, световое, тональное и колористическое решение, техническое исполнение.

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

уметь:

- работать в разных фотожанрах;

знать:

- основные принципы композиционного построения фотографического кадра;
- изобразительные средства и возможности фотографии;
- световое, тональное и колористическое решение кадра;
- проводить анализ фотографического изображения;
- приобретать необходимый творческий, производственный и технический опыт, профессиональные знания и умения проявить свои творческие и художественные способности

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Фотокомпозиция» является факультативной дисциплиной и в соответствии с Учебным планом изучается студентами на 1 курсе.

На изучение дисциплины отводится 2 зачётные единицы – 72 академических часа из них: семинарские занятия – 64 академических часов; самостоятельная работа студента – 2 академических часа, зачет – 6 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: *ПКО-2*

Категория общепрофессиональных	Код ПКО	Наименование ПКО

компетенций		
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 съемочной 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	*ПКО-2.1. Участвует в создании постановочного сценария, разрабатывает изобразительную экспликацию фильма, определяет основные технические средства для реализации изобразительного замысла*

2. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоёмкость дисциплины	2 зачетные единицы - 72 академических часа		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по плану	по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	**64**	**34**	**30**
Теоретический блок:	64	34	30
Лекции	64	34	30
Практический блок			
Семинарские занятия			
Самостоятельная работа:	**2**	**2**	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			

Практический блок:	2	2	
Форма промежуточного контроля – зачет	**6**		**6**
Всего часов	**72**	**36**	**36**

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.2.1 Тематический план дисциплины

Наименование тем	**дневная *форма обучения* *(режиссёры игрового кино и ТВ)***				
	Количество часов (в акад. часах)				
	Лекции	Семи-нары	Самост. работа	Форма контр.	**Всего часов**
Тема 1. Введение	4	-			4
Тема 2. Изобразительные средства и возможности фотографии	6	-	2		16
Тема 3. Оптика как выразительное средство (пространство кадра)	8	-			
Тема 4. Световое решение кадра	8	-			8
Тема 5. Натюрморт. Деталь. Фрагмент.	8	-			8
Тема 6. Портретные композиции	6	-			6
Тема 7. Хроникально-документальная фотография	8	-			8
Тема 8. Интерьер	8	-			8
Тема 9. Пейзаж	8	-			8
Промежуточная аттестация - зачет		-		6	6
Итого по курсу:	**64**	**-**	**2**	**6**	**72**

2.2.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение

Предмет курса фотокомпозиции. Краткий очерк истории фотографии. Фотоискусство и киноискусство. Открытие фотографии и специфические особенности способа получения изображения. Цифровая фотография. Документальная сущность фотографии. Фотография в семье искусств,

взаимосвязи и творческое взаимообогащение живописи, фотографии, киноискусства. Прикладное использование фотоизображения.

Тема 2. Изобразительные средства и возможности фотографии

Линейная композиция, световое решение, тональное решение, колористическое решение – средства живописно-изобразительного воплощения идейно-художественного замысла.

Понятия «композиция», «картинная плоскость», «кадр».

Требование композиционной целостности кадра-картины сюжетный и изобразительный центр композиции.

«Лаконизм» изображения.

«Крупность плана».

Перспектива в фотографическом снимке (линейная, тональная).

Ракурс. Ритм. Силуэт.

Тема 3. Оптика как выразительное средство (пространство кадра)

Виды композиционных построений. Центральная, фронтальная, симметричная, неуравновешенная, диагональная. Основные приемы и средства композиции.

Масштаб.

Правило золотого сечения.

Тема 4. Световое решение кадра

Освещение объекта съемки – основа получения фотографического изображения. История света в живописи, фотографии, кино.

Свет в природе (естественные световые эффекты). Понятие «эффекта освещения». Натурное освещение. Основные источники света на натуре, периоды съёмочного дня. Режим. Освещение объекта съёмки в солнечную и пасмурную погоду.

Сумеречное освещение. Ночное освещение. Свет в интерьере. Искусственное освещение. Элементы светового рисунка: свет, собственные и падающие тени, полутени, рефлексы, блики. Выбор и использование различных эффектов освещения для выразительного решения темы, обрисовка образов, создание настроения, силуэтное решение, получения живописного решения.

Понятие «ключевой свет» и «баланс освещения».

Визуальный и инструментальный контроль светового рисунка.

Экспозиционный режим.

Свет в живописи:

Леонардо да Винчи – сфумато, воздушная перспектива.

Вермеер – свет от окна.

Караваджо – свет, тень.

Жорж де Латур – свет от свечи.

Импрессионисты – солнце.

Хоппер – свет 20го столетия, городская меланхолия.

Свет в фотографии:

Эдвард Стейхен, Надар, Адамс, Питер Хорст, Йозеф Судек, Брессон, Тарри Калахан, Трент Парке (иллюстрации).

Свет в кино:

Натурные световые эффекты «Под покровом небес» (оператор В.Стораро).

Свет в интерьере. «Мои черничные ночи» (оператор Хонджи).

Павильонные световые эффекты. «Я-Куба» (оператор С.Урусевски).

(Скриншоты).

Основные виды света – рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий, фоновой. Освещение главного объекта изображения и фона. Схемы. (Иллюстрации).

Специфика использования эффектов света в кино.

Свет «на актера» -Урусевский.

Свет «на сцену» - Лебешев.

Свет «универсальный» - Стораро.

Принципы использования эффектов натурного света и света в интерьерах.

Некоторые световые понятия на примерах фото-и кинокадров.

Плоский свет.

Объемный свет.

Тональная перспектива.

Светлая тональность кадра.

Темная тональность.

Жесткий свет.

Мягкий свет.

Направление света (слайдшоу).

Тема 5. Натюрморт. Деталь. Фрагмент.

Натюрморт в изобразительном искусстве. Натюрморт в фотографии. История жанра. Материал съемки и содержание снимков. Круг теми сюжетов. Изобразительное решение натюрморта. Принципы композиции. Заполнение картинной плоскости. Крупность плана, масштабные отношения объектов в кадре. Сюжетный центр кадра. Лаконизм рисунка изображения. Подчеркнутая структура кадра. Съемка натюрморта при искусственном освещении. Принципы освещения и построения схем света. Способы передачи материала. Глянцевые, зеркальные, матовые поверхности. Черно-белый натюрморт, тотальная структура кадра. Применение цветных светофильтров на съемке. Изменение цвета, как изменение тона. Источник света в кадре и закономерности раскладки светотени. Изобразительное решение натюрморта в цвете. Цветовая температура источников света. Свет и цвет, использование цветного освещения. Колорит натюрморта в современном искусстве живописи и фотоискусстве. Натюрморт, снимаемый на натуре, в естественных условиях, в интерьере. Выбор фрагмента пространства.

Предметные композиции как учебные упражнения по построению кадра, освещению объекта съемки, отработка объемной формы, рельефа, фактур, пространственного положения предметов, составляющих натюрморт. Образное мышление.

Деталь. Фрагмент. Создать в кадре представление о целом через умело найденную деталь, фрагмент, крупный план. В задании получает дальнейшее развитие навыки, заложенные предыдущим упражнением, кадр здесь выстраивается в форме крупного плана, часто возникающего в киноизображении. Но если при съемке натюрморта кадр полностью организуется в предметном пространстве, то при съемке детали, фрагмента кадр находится методом выбора. Остается обязательным решение проблем композиционного, светового, колористического решения кадра, лаконизма и изобразительной законченности. Натюрморт – обманка.

Тема 6. Портретные композиции

Реалистическое портретное искусство. Проблема достижения сходства изображения с оригиналом. Психологическая характеристика человека в портрете. Портрет в фотоискусстве. История жанра в живописи, фотоискусстве. Изобразительное решение портретного снимка. Эмоциональное состояние портретируемого человека. Режиссура в портрете. Его поза, направление поворота

головы, взгляда, движение, жест. Выбор точки съемки. Крупность плана. Динамичность композиционного рисунка.

Световое решение портретного снимка. Направление основного источника света и форма светотени. Световой баланс. Светотональное решение. Принципы освещения мужского и женского портрета, разница в съемке. Колористическое решение портрета. Принципы пространственного освещения, взаимосвязь светового рисунка главного объекта, фона, второстепенных элементов композиции. Включение в кадр дополнительных элементов композиции (детали обстановки, среды).

Портретные композиции в творчестве кинооператора. Крупный план, как монтажный элемент эпизода фильма.

Тема 7. Хроникально-документальная фотография

Виды хроникально-документальной фотографии: событийный репортаж, информационные снимки, производственный, спортивный репортаж, документальный портрет, жанровые фотозарисовки, фотоочерк.

Жанровая фотография.

Жанровые сюжеты в работах художников-реалистов. Фотографы-жанристы. Репортажный метод съемки, особенности и сложности этой методики съемки. Специфика тем и сюжетов. Особенности изобразительных структур в жанровой фотографии. Выбор крупности, использование длиннофокусных объективов. Выбор момента съемки. Многокадровые структуры в жанровой фотографии. Краткий очерк истории репортажной фотографии. Фоторепортаж как вид журналистики. Методика работы фоторепортера. Метод наблюдения и выбора. Монтажная разработка темы в виде блоков фотографий. Фотоочерк. Многосторонность показа явлений и событий жизни в фотоочерке. Требование общей стилистики. Метод литературного (текстового) оформления фотокорреспонденции.

Краткий обзор развития спортивной фотографии, её особенности и сложности. Спорт – это движение, развивающееся во времени, характерные и проходные фазы этого движения. Динамичность композиционного рисунка кадра, способы и достижения этого эффекта. Использование ракурсных построений в спортивной фотографии. Ориентировка глубины резко изображаемого пространства. Знакомство со спортивными снимками мастеров российской и

зарубежной фотографии. Спортивные снимки в работах студентов операторского факультета.

Репортажная съемка портрета. Портрет снимаемый на натуре и в интерьере. Поиск выигрышных ситуаций и эмоций объекта съемки.

Тема 8. Интерьер

Интерьерные съемки в практике работы кинооператора. Интерьер как место действия эпизодов и сцен кинофильма. Реальные и живописные фоны за окнами интерьера. Освещение, световые потоки, падающие в интерьер из оконных проемов, использующаяся как рисующий свет.

Проблема баланса между уровнями освещенности в реальном интерьере и натуре за окнами интерьера. Технические способы решения этой проблемы.

Тема 9. Пейзаж

Пейзаж как жанр изобразительного искусства, Фотопейзаж. История жанра. Картины природы и жизни человека. Различные виды пейзажных снимков: сельский, городской индустриальный, в сочетании с архитектурой; пейзаж как фон в портретном снимке и жанровых сценах. Планер у фотографа. Воздушная среда. Перспектива и глубина пространства в кадре. Выбор пейзажного мотива. Состояние погоды. Небо в кадре, его тональность, рисунок облаков. Применение светофильтров и других насадок на объектив съемочного аппарата. Эффекты освещения на натуре, их выбор и использование при съемке пейзажа. Тональное и колористическое решение пейзажного снимка.

Самостоятельная работа студента

Выполнение задания: Этюды с гипсовой головой: светотеневой; тональный; эффектный.

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

3.1. Список учебной литературы

3.1.1 Основная литература:

1. Ковалев Р. «Золотое сечение в живописи». М., 2013
2. Фисун П. «Фотокомпозиция». АСТ, 2011
3. Пондопуло Г. «Фотография». М., ВГИК, 2008
4. Стигнеев В. «Фотография. Проблемы поэтики». М., 2009
5. Транквиллицкий Ю. «Симфония светотени, формы и колорита». ВГИК 2013
6. Екельчик Ю. «Изобразительное мастерство в фотографии». Госкиноиздат 1951

7. Головня А. «Композиция кадра». Госкиноиздат 1938
8. Железняков В. «Цвет и контраст». ВГИК 2001
9. Омельяненко Е.В. «Цветоведение и колористика», С-Пб, М, К, 2014
10. Лондо С. «Фотокомпозиция для киношколы» С-Пб, 2009

3.1.2. Дополнительная литература:

1. Волков Н. «Композиция в живописи». М. 1997 г.
2. Дыко Л. «Основы композиции в фотографии». М. 1988 г.
3. Дидье Оттанже «Эдвард Хоппер: Мечтатель без иллюзий». М.2020
4. Левашов В. «Лекции по истории фотографии». М.2020
5. Мария Санте «Просто об искусстве». М. 2020
6. Паскаль Бонафу «Свет и тень Рембрандта». М.2019
7. Крис Найт «Драматический портрет. Искусство света и тени». М.2020
8. Роман Цурцумия «Форма и стиль». М. Гала-Пресс 2011
9. Медынский С.Е. «Компонуем кинокадр». М.1996
10. Крылов А.П. «Фотомонтаж». М.2012
11. Костенко П. «Живая цифра». М.2018
12. Чмырева И.Ю. «Очерки по истории российской фотографии». М.2014
13. Кочергин Э. «Категории композиции, категории цвета». Вита-Нова 2019
14. Даниэль Арижон «Грамматика киноязыка». М.2010
15. Зеликович Э.С. «Свет и цвет. Беседы о значении, явлениях и природе света и цвета». М.1950
16. Фисун П. «Фотокомпозиция». М.2012
17. Жолудев Н.К. «Фотография от А до Я». М.2010
18. Чумак В. «Тень и свет». М.2009

Периодические издания

Журнал Foto & Video
Журнал Digital foto

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы
http://www.fotonovosti.ru

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

а) информационные технологии, программное обеспечение

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

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября

2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г.от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 г. по 25.11.2022г.
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно
ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021г. по 19.11.2022г.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом специальности Кинооператор и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации программы курса «Фотокомпозиция» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

учебные аудитории для проведения семинарских занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, укомплектованные техническими средствами, наглядными пособиями, литературой;

учебные лаборатории - фотопавильоны:

в фотопавильонах студенты работают над заданиями по изучению освещения (материал – гипсовые модели-бюсты), снимают портреты предусмотренные программой курса.

Фотопавильоны для выполнения практических работ оснащены:

Съемочной техникой - фотокамера Nikon в комплекте, объективы Select FF

Осветительными приборами с различными функциями и возможностями в комплекте со штативами;

Светофильтрами фирмы Chris James нейтрально серыми, диффузионами, компенсационными. Фонами фирмы Colorama.

Приборами измерительными светотехническими – экспонометр Sekonic, Spotmeter, колориметр Minolta

Реквизитом для съемок: гипсовыми моделями бюстами и пр.

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____**И.В. Коротков**

«_____»_____2023г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: **ФОТОКОМПОЗИЦИЯ**

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**

Специализация: **Режиссер телевизионного фильма, телепрограмм**

Квалификация выпускника: **специалист**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: очная
(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Фотокомпозиция» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от « 4 » июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан режиссерского факультета_____Н.В. Скуйбин
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам.руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Фотокомпозиция»

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.	ПКО-2	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) формируемых на этапе компетенций*
	Этап 1: Формирование базы знаний: - семинарские занятия; - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания; - подготовка и выполнение самостоятельной работы	ПКО-2
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - семинарские (практические) занятия по освоению технологии светового и композиционного решения кадра; - выполнение самостоятельной, практической работы.	ПКО-2
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинарских (практических) работ; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся светового и композиционного решения	ПКО-2

	кадра.	
3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение семинарских (практических) занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на семинарских (практических) занятиях - наличие выполненных самостоятельных заданий
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к самостоятельной (практической) работе - степень активности и эффективности участия по итогам каждого семинарского (практического) занятия - успешное выполнение самостоятельной практической работы
4.	***Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% семинарских (практических) занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом семинарском (практическом) занятии - самостоятельная практическая работа выполнена своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- в процессе подготовки студент по материалам семинаров, учебным пособиям справочникам, в соответствии с описанием предстоящей самостоятельной практической работы осваивает теоретический материал, необходимый для допуска к работе и её выполнения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- самостоятельные практические работы выполнены с использованием необходимых методов и технических средств - зачет

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
4	ПКО-2	Обсуждения Выполнение самостоятельных практических заданий Зачет

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

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

- Обсуждения
- Выполнение самостоятельных практических заданий
- Зачет

Обсуждение

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Текущий контроль и промежуточная аттестация

Для определения уровня усвоения материала в течение учебного года проводится:
текущий контроль:

- просмотр фоторабот;

Промежуточная аттестация:
- зачет.

На зачет студентом представляется комплект фоторабот, выполненных по заданиям: гипс, снятый в условиях естественного освещения с различными эффектами света (пасмурный день, солнечный день, туман, сумерки, ночь, вечер и т.п. Повтор светового рисунка в павильоне; так же выполняется задание – портрет и съемка портрета по жанрам кино (комедия, драма, триллер, хоррор, фантастика, сказка и т.п.)

1.5. Оценивание результатов экзамена

Курс «Фотокомпозиция» методически строится таким образом, что конкретному практическому заданию предшествует семинар, дающий необходимый творческий аспект к выполнению самостоятельного практического задания, как в павильоне, так и на натуре.

Для определения уровня усвоения материала в течение первого семестра проводится текущий контроль оценки качества – просмотр фоторабот.

При общей оценке знаний и приобретенного практического опыта студента принимается во внимание выполнение практических заданий по темам программы: натюрморт, портрет, фотораскадровка (на натуре и павильоне).

Снимки оцениваются по нескольким критериям: композиционное решение, световое, тональное и колористическое решение, техническое исполнение.

Зачет проводится по окончании курса, в устной форме. На экзамен представляется комплект фоторабот.

Оценка «неудовлетворительно», «**не зачтено**» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно», «**зачтено**» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «хорошо», «**зачтено**» - достаточный уровень (базовый),	Оценка «отлично», «**зачтено**» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных

затруднениями выполняет практические задания.			ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Вопросы для самостоятельной проверки студентами усвоенного материала по курсу «Фотокомпозиция».

1. Понятие: КОМПОЗИЦИЯ.
2. Виды света.
3. Выбор оптики, как творческий прием. Приведите примеры.
4. Способы выделения главного в кадре.
5. Роль структуры в построении композиции.
6. Работа с освещением на натуре. Приведите примеры.
7. Методы выделения «главного» в кадре. Приведите примеры.
8. Крупность плана. Основные характеристики каждой крупности.
9. Высота точки съемки. Основные характеристики.
10. Понятие «ракурсная съемка». Характеристики. Принципиальная схема. Приведите примеры.
11. Понятие «Золотое сечение». «Золотое сечение» в природе и в искусстве.
12. Основные виды композиционных построений: «центральная композиция», «неуравновешенная композиция», «диагональная композиция».
13. Характеристики каждого вида. Приведите примеры.
14. Зависимость оптического изображения перспективы от высоты точки съемки, выбора фокусного расстояния объектива и угла под которым ведется съемка. Приведите примеры.
15. Способы создания динамичных композиционных построений в фотографии. Приведите примеры.
16. Силуэт, как жанр. Специфические особенности в композиционном творчестве.
17. «Психологический портрет». Методики освещения для создания запланированного результата.
18. «Композиция организации» и «Композиция выбора». Специфические особенности. Что объединяет.
19. Элементы психологии восприятия в композиционном творчестве.
20. Изображение. Сюжет. Образ.
21. Выбор черно-белого белого или цветного изображения.
22. Способы организации пространства в кадре.
23. Тональная перспектива в студии и на натуре. Приемы организации.
24. Объемно-пространственная композиция. Способы создания.
25. Специфические особенности диагональных композиционных построений.
26. Выразительные средства в фотографии.
Глубина резко изображаемого пространства и художественные задачи в фотографии.
27. Как раскрыть сюжет. Роль структуры кадра и освещения.
Тональное решение кадра в фотопавильоне и на натуре.
28. Колористическое решение кадра в фотопавильоне и на натуре.
29. Ключевой свет и баланс освещения при цветной фотосъемке.

30. Соотношение резких и нерезких элементов кадра в ч/б и цветной фотографии.
31.Изобразительные средства, используемые при портретной съемке.
32. Колорит и его роль в общей композиции кадра.
33. Реальные и условные эффекты освещения при работе в павильоне.
34 Творчество и технический процесс в фотографии,
35. Применение осветительных приборов и отражателей при съемке в павильоне и на натуре.
36. Съемка гипсовых бюстов с источником света в кадре.
37. Понятие «эффект освещения» в цветной фотографии.
38. Какие задачи решаются изменением крупности плана.
39. Варианты освещения, применение при съемке на натуре.
40. Роль «рисующего» света при съемке портрета в павильоне.
41. Роль фона при съемке в ч/б и цвете в павильоне.
42. Что такое пространственное освещение?
43. Методы акцентирования при построении кадра.
44. Энергетические возможности при построении кадра.
на натуре.

1.8. Методические рекомендации для студентов и преподавателей.

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Если в процессе самостоятельной работы при выполнении практических заданий у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ п/п	Раздел программы	Краткое содержание изменения/дополнения	Дата. № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой
1.				
2.				

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 – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового 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 университе
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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	**УК-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2**	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) 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-1, УК-5; ОПК-1, ОПК-2**
	Этап 2: 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**
	Этап 3: 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.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - 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
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	***Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	Этап 2: 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
	Этап 3: 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 Федерациия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- зачёт**.**

Зачёт проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка **«зачёт»** - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

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

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками ***«зачёт», «незачёт».***

Оценка **«зачёт»** - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, показывает высокий уровень теоретических знаний и умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки, либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

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

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

Перечень вопросов и творческих заданий к зачёту

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.
7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.
19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.
24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.

25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.
28. Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

_____И. В. Коротков

«_____» _____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Искусство XX-XXI вв.

Специальность
55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Квалификация
Режиссёр телевизионных программ

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
Очная

Москва
2023

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Искусство XX-XXI вв. одобрен на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой _____М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета _____Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе _____В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____В. М. Шипулина

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Искусство XX-XXI вв.

Направление подготовки

55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

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

№ п.п.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) формируемых на этапе компетенций*
	Этап 1: Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
	Этап 2: 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
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем современного искусства - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4

3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	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)
	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 данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	***Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования - способность самостоятельно анализировать тенденции современного искусства
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине **-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ**

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Зачет с оценкой
	ОПК-3	Обсуждения Зачет с оценкой
	ОПК-4	Обсуждения Зачет с оценкой

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

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

- Обсуждение
- Зачет с оценкой

Задание для самостоятельной работы

Проходит в качестве индивидуальных занятий, с обсуждением тем, связанных с творческой деятельностью студента в рамках дисциплины.

Обсуждение

Обсуждение проходит, как правило, в начале занятия и касается современных художественных процессов, выставок и творческих мероприятий, ответов на проблемные вопросы с обсуждением.

Зачет с оценкой

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

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)

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

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

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

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

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

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

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

№ 1

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии
2. Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства

№ 2

1. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм

2. Постгиперреализм и новая объектность

№ 3

1. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм

2. Арт-симуляционизм

№ 4

1. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм

2. Искусство акционизма (1960-2000-е)

№ 5

1. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле

2. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк и др.)

№ 6

1. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз

2. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)

№ 7

1. Дадаизм и сюрреализм

2. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР

№ 8

1. Искусство США

2. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт

№ 9

1. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)

2. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, США)

№ 10

1. Художественное движение КоБрА (CoBrA)
2. Искусство соцреализма

№ 11

1. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм
2. Искусство поп-арта (Великобритания, США)

№ 12

1. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись цветового поля, нео-гео, минимал-арт
2. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
_____И. В. Коротков

«_____» _____2023г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История русской литературы»

Направление подготовки

52.05.01 - Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника

Режиссёр телевизионных программ

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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	УК-1: УК-5; ОПК-3	
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-1: УК-5; ОПК-3
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-1: УК-5; ОПК-3
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о литературной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем литературоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1: УК-5; ОПК-3
3.	***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
	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 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***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2: 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
	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 авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории русской литературы, - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений **- зачёт с оценкой**

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

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой
2	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой
3	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт с оценкой

Задание для самостоятельной работы

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

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

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

Обсуждение

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

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт с оценкой проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной выборки.

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 С ОЦЕНКОЙ
Уровень знаний определяется оценками ***«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».***
Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.
Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

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 Сергий»: 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 Булычёв 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. Историософская 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. Воробьёв, 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. Ахмадуллина), 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, Д. Глуховского.
58. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева («Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором…», Д. Осокина «Небесные жёны луговых мари»).
59. Генезис детектива в русской литературе XX века (Л. Шейнин, Ю. Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, А. Кивинов, Л. Юзефович, А. Маринина, Д. Донцова).

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____И.В. Коротков

«_____» _____2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Культурология»

Специальность –
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника
Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм

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

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

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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) 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-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5
	Этап 2: 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
	Этап 3: Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем культурологии - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5
3.	***Показатели оценивания компетенций***	
	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
	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 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***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2: 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
	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 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, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

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

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

- 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 (рефлективно-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

«____» _____2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ»

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Квалификация – Режиссер телевизионных программ

Квалификация – Режиссер игрового 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 августа 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.	***Перечень компетенций, формируемых дисциплиной***	
1.	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3	
2.	***Этапы формирования компетенций***	
	Название и содержание этапа	*Код(ы) формируемых на этапе компетенций*
	Этап 1: Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция-беседа)	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: - обсуждение проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3
	Этап 3: 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.	***Показатели оценивания компетенций***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы)
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - ответы на контрольные вопросы, резюмирующие содержание лекций
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных конспектов - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия

4.	***Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации***	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов - 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	- способность студентов правильно ответить на контрольные вопросы лектора - способность самостоятельно анализировать философские понятия
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- в ходе опросов 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	Контрольные вопросы Экзамен
2	УК-6	Контрольные вопрос Экзамен
3	ОПК-1	Контрольные вопросы Экзамен
4	ОПК-3	Контрольные вопросы 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,
- контрольные вопросы
- экзамен.

Контрольные вопросы

По ходу лекции преподаватель задает контрольные вопросы на понимание излагаемого материала и знание философской терминологии

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 освоения дисциплины

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

Оценка **«отлично»** - студент активно отвечает на вопросы, демонстрирует понимание материала, творческую инициативу (в частности, задает лектору конкретизирующие вопросы)

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в работе, но есть небольшие неточности в ответах на вопросы

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен, не показывает отчетливого 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 систематическим пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

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

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

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

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

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

1.5.4. Примерный перечень тематики вопросов к экзамену

2. Что такое философия?
3. Неомарксизм Франкфуртской школы

4. Философское и научное мышление.
5. Хайдеггер и Ясперс
6. Философия и мифология.
7. Структурализм и постструктурализм.
8. Философия и искусство.
9. Экзистенциализм Сартра.
10. Материализм как философская позиция.
11. Русская религиозная философия конца 19 - начала 20 века: основные идеи и представители.
12. Идеализм и его исторические формы.
13. Достоевский как философ.
14. Агностицизм и его представители.
15. Образ России в философии славянофилов
16. Проблема развития в диалектике.
17. Исторические судьбы марксизма.
18. Проблема бытия в философии досократиков.
19. Анализ исторического процесса в философских работах Маркса.
20. Философские идеи Гераклита Эфесского.
21. Историческая эволюция позитивизма.
22. Атомизм в античности им в Новое время.
23. Ницше.
24. Платоновская теория идей.
25. Волюнтаризм Шопенгауэра.
26. Идеальное государство Платона.
27. Идеалистическая диалектика Гегеля.
28. Сократ как философ.
29. Критическая философия Канта.
30. Эпикурейцы и стоики.
31. Философия Просвещения.
32. Метафизика Аристотеля.

33. Учение о происхождении государства в метафизике 17 века.
34. Политическая философия Аристотеля.
35. Сенсуализм Локка.
36. Основные черты и проблемы схоластики.
37. Декарт как философ.
38. Философия Фомы Аквинского.
39. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.
40. Философия Возрождения.
41. Политическая философия Макиавелли.