

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ДРАМАТУРГИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА»

Специальность:	52.09.07 Драматургия
Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация выпускника:	Драматург высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Форма обучения:	Очная
Нормативный срок обучения	2 года

Москва 2020 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи.

Цель дисциплины: системное познание и освоение отличительных характеристик сценарного мастерства и драматургии на современном этапе.

Задачи дисциплины:

- освоение техники аргументирования и отстаивания личной позиции в отношении современных процессов в области сценических искусств;
- освоение системы анализа специальной литературы по профильной деятельности;
- овладение способностью анализировать произведение драматургии.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Драматургия аудиовизуального искусства XXI века» изучается на 1 и 2 курсах ассистентуры-стажировки и относится к базовой части (специальные дисциплины). Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 1 зачетная единица = 36 академических, 27 астрономических часов. Дисциплина преподаётся в логической взаимосвязи с такими дисциплинами как «Мастерство драматурга» и «Актуальные аспекты теории драматургии».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-2; УК-3; УК-4; ПК-3; ПК-9; ПК-15; ПК-17

- способность уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- способность свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности (педагогической и художественно-творческой) (УК-3);

- способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области аудиовизуальных и сценических искусств (УК-4);

- готовность использовать в своей профессиональной деятельности специальную литературу по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества (ПК-3);

- способность анализировать произведения драматургии с целью формирования собственных взглядов на современное состояние развития аудиовизуальных искусств и выработки авторского почерка (ПК-9);

- способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения, использовать для решения творческих задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-15);

- готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с участниками творческих групп просветительские проекты в целях популяризации произведений драматургии аудиовизуальных и сценических искусств, в том числе и с использованием возможностей СМИ и сети "Интернет" (ПК-17).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные художественные направления в кино; взаимообусловленность развития кинопроизводства и технологических процессов, экономики и зрительского восприятия; место кино в системе других экранных средств массовой коммуникации; законы создания аудиовизуального произведения, актуальные направления развития современной драматургии, фундаментальные труды в области теории создания аудиовизуального произведения;

уметь: ставить перед собой задачи самостоятельного исследования в области драматургии аудиовизуального произведения, применять знания в области актуальных

проблем современной драматургии в собственной учебно-педагогической и творческо-производственной деятельности, ориентироваться в современной проблемно-ориентированной литературе в изучаемой области; применять полученные знания при создании собственных творческих работ.

владеть: комплексным анализом современных проблем развития аудиовизуальных искусств, перспективностью аналитического мышления профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории кино и других видов аудиовизуальной культуры, навыками преподавания современной драматургии, мастерства драматурга, ориентируясь на новейшие теоретические достижения в этих областях.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2. 1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 6 зач. ед. 216 акад.час.			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество ак. часов	
		В том числе по годам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	118		
Теоретический блок:			
Лекции	20	20	
Практический блок:	98	60	38
Практические и семинарские занятия			18
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:	98	28	70
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание творческого задания			
Форма итогового контроля	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Всего часов	216	108	108

2.2 Тематический план дисциплины

	Виды учебных занятий
--	----------------------

Наименование разделов и тем	Общая трудоёмкость (в ак. час)	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
Тема 1 Аудиовизуальная культура XXI века	12	2	4		6
Тема 2 Аудиовизуальное искусство в современном мире	12	2	4		6
Тема 3 Социокультурные и психологические аспекты аудиовизуальных коммуникаций	12	2	4		6
Тема 4 Эстетические функции языка аудиовизуальной культуры	12	2	4		6
Тема 5 Системы аудиовизуальных коммуникаций: кинематограф, телевидение, интернет	12	2	4		6
Тема 6 Аудиовизуальный язык различных видов и жанров экранного искусства	12	2	4		6
Тема 7 Основные виды современного кинематографа: документальное кино (кинопублицистика), научно-познавательное кино, художественный (игровой) кинематограф, художественная анимация.	12	2	4		6
Тема 8 Ведущие жанры мирового кино в XXI веке	10		4		6
Тема 9 Эстетические аспекты	10		4		6

цифрового кино					
Тема 10 Драматургия блокбастера в американском кинематографе	12	2	4		6
Тема 11 Искусственный интеллект как предмет исследования американского кино	12	2	4		6
Тема 12 Новые подходы к экранизации в мировом кинематографе	12	2	4		6
Тема 13 Анимация в современном мультимедийном пространстве	10		4		6
Тема 14 Компьютерная анимация	10		4		6
Тема 15 Использование компьютерной анимации в игровом и научно-познавательном фильме	10		6		4
Тема 16 Жанровое многообразие теледокументалистики начала XXI века	8		4		4
Тема 17 Современные технологические средства и язык аудиовизуальной сферы	8		4		4
Тема 18 Использование компьютерных технологий для создания спецэффектов в кино. Эйзенштейновский «монтаж аттракционов» как основа компьютерных спецэффектов.	10		6		4

Тема 19 Специфика аудиовизуального языка интернета.	10		6		4
Тема 20 Перспективы развития драматургии аудиовизуальных искусств	10		6		4
Зачет с оценкой					
ИТОГО	216	20	98		98

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. (УК-1, УК-2, УК-3, ПК-3)

Аудиовизуальная культура XXI века.

Аудиовизуальная культура как новый способ фиксации и трансляции культурной информации. «Удвоение» культурной среды. Визуализация культуры. Семиотика аудиовизуального текста. Аудиовизуальная культура как стилистический признак историко-культурной эпохи. Феномен массовой культуры.

Тема 2.(УК-2, УК-4, ПК-3)

Аудиовизуальное искусство в современном мире.

Коммуникативная функция аудиовизуальной культуры. Историческое развитие коммуникационных взаимодействий. Модели коммуникационных взаимодействий Г. Лассуэла и Т. Ньюкомба. Общая теория коммуникаций М. Маклюэна. Концепция технологического детерминизма. Средства массовой коммуникации. Радикальные изменения информационной среды, масштаба и интенсивности потребления информации в эпоху распространения современных средств аудиовизуальных коммуникаций.

Тема 3. (УК-2, УК-3, УК-4, ПК-3)

Социокультурные и психологические аспекты аудиовизуальных коммуникаций.

Относительная эквивалентность вербально-письменного и аудиовизуального текста. Свобода выбора способа потребления культурной информации. Высокая информационная емкость аудиовизуальной культуры. Доминирование репродуктивного над продуктивным. Психологические и социологические проблемы, связанные с массовостью, доступностью, скоростью и широтой трансляции и тиражирования продуктов аудиовизуальной сферы. Специфика восприятия языка аудиовизуальной сферы разными группами зрителей. Проблема манипулирования массовым сознанием средствами экрана и масс-медиа, понятие суггестии.

Тема 4. (УК-2, ПК-3, ПК-9)

Эстетические функции языка аудиовизуальной культуры.

Эстетические потребности аудитории. Взаимоотношения рассказа и показа, развитие повествовательных структур. Жанровые и стилистические особенности аудиовизуальных текстов. Язык массовой и элитарной культуры. Противоречия и единство познавательно-эстетической и компенсаторно-релаксационной функций языка аудиовизуальной сферы.

Тема 5. (УК-3, ПК-15)

Системы аудиовизуальных коммуникаций: кинематограф, телевидение, интернет.

Эволюция языка экранных искусств. «Экранный образ» и система знаков в кинематографе. Ж. Делез и его концепция индексов как элементов киноязыка. Особые свойства телевизионного образа. Ж.Л. Годар о телевидении. «Холодные» и «горячие» системы аудиовизуальных коммуникаций по М. Маклюэну. Кинематограф и телевидение как искусство и как масс-медиа. Дигитальный образ. Диффузные отношения интернета с кинематографом и телевидением.

Тема 6. (УК-2, УК-3, ПК-3, ПК-9)

Аудиовизуальный язык различных видов и жанров экранного искусства.

Язык неигрового фильма: интерпретация авторского отношения при помощи различных изобразительных средств; язык хроники и репортажа. Научно-исследовательский фильм: возможности визуализации абстрактных научных понятий; язык учебного и инструктивного фильма. Художественно-игровое кино: многообразие языковых средств; авторская логика повествования и выбор языка аудиовизуальной коммуникации. Язык анимации. Язык рекламы. Относительность видовых границ в современной аудиовизуальной сфере.

Тема 7. (УК-1, УК-3, ПК-3, ПК-9)

Основные виды современного кинематографа: документальное кино (кинопублицистика), научно-познавательное кино, художественный (игровой) кинематограф, художественная анимация.

Особенности разных видов кинематографа. Документальный фильм, кинохроника, кинодокумент. Хроникальный и монтажный документальный фильм. Научно-популярное, учебное, научно-исследовательское кино. Художественный (игровой) фильм как синтетический продукт драматургического, режиссерского, операторского, актерского и других искусств. Специфические черты художественной анимации. Плоскостная и объёмная анимация. Использование анимации в других видах современного кинематографа (комбинированные кадры, самопишущиеся тексты и т.д.)

Тема 8. (УК-1, УК-2, УК-3, ПК-3, ПК-9)

Ведущие жанры мирового кино в XXI веке.

Общие и специфические жанры различных видов кинематографа. Эпическое, лирическое, драматическое игровое кино. Киноэпопея, киноман. Эксцентрическая, лирическая, гротескная, сатирическая комедия, пародия. Драма и мелодрама. Деление фильмов на жанры по предмету отражения: детектив, боевик, вестерн, триллер, фэнтези, нуар, фильм-катастрофа и т.д. Развитие, взаимопроникновение, слияние жанров в современном кинематографе. Трудности в определении и систематизации жанров.

Тема 9. (УК-2, УК-4, ПК-9, ПК-15)

Эстетические аспекты цифрового кино.

Художественное освоение технических возможностей новых средств коммуникации. Многослойность экрана цифрового кино, новая глубина изображения. Модификация композиционных решений, изменения в организации кадра. Нелинейный монтаж. Киноэстетика и эстетика телевидения.

Тема 10. (УК-3, УК-4, ПК-9, ПК-15)

Драматургия блокбастера в американском кинематографе.

Блокбастер как киножанр. Драматургия блокбастера и «мономиф» Дж. Кэмпбелла. Этапы (акты) становления героя. Блокбастер как современная мифология.

Тема 11. (УК-4, ПК-9, ПК-15)

Искусственный интеллект как предмет исследования американского кино.

Тема искусственного интеллекта в разных кинематографических жанрах: боевик, притча, триллер и т.д. «Бегущий по лезвию» (Р. Скотт), «Терминатор» (Дж. Кэмерон), «Матрица» (Вачовски), «Искусственный разум» (С. Спилберг) и другие примеры исследования искусственного интеллекта в кино.

Тема 12. (УК-1, УК-2, ПК-3, ПК-9)

Новые подходы к экранизации в мировом кинематографе.

Особенности современного осмысления и переработки литературного текста. Задача перевода прозаической ремарки и диалога в сценарные формы. Работа над новым кинематографическим сюжетом. Элементы языка экрана по Ю.М. Лотману: точка зрения, рамка, кадр, план и т.д. Функции кадра. Ракурс. Монтаж. Роль композиции и цвета в структуре аудиовизуального языка. Антропологический компонент: монолог, жест, мимика, раскрытие характера средствами языка экрана. Технические средства экранного языка (наплыв, расфокусировка, затемнение и т.п.). Речь и музыка в кадре. Время и ритм в произведениях аудиовизуального искусства.

Тема 13. (УК-3, УК-4, ПК-3, ПК-9)

Анимация в современном мультимедийном пространстве.

Драматургия как одна из основных проблем анимационного искусства. Нарративные стратегии анимационного фильма. Линейная модель У. Диснея. Выход за рамки линейной модели. Модели Ю. Лотмана, Ю. Норштейна, Ф. Хитрука. Суперпозиция мира персонажей и авторского слоя по А. Прохорову. Использование анимации в других видах экранных искусств, анимация как часть игрового кино, анимация в научно-популярном кинематографе и в рекламе.

Тема 14. (УК-3, ПК-9, ПК-15, ПК-17)

Компьютерная анимация.

Компьютерная анимация как подвид графики CGI. Способы создания изображений (векторная, растровая, фрактальная, трехмерная графика). Технология захвата движений. Процедурная анимация. Шейповая анимация.

Тема 15. (УК-3, ПК-9, ПК-15, ПК-17)

Использование компьютерной анимации в игровом и научно-познавательном фильме.

Роль компьютерной анимации в создании спецэффектов в игровом кино. Влияние возможностей использования спецэффектов на драматургию современного игрового фильма. Этические и эстетические проблемы фотореалистичной анимации человека. Эффект «зловещей долины». Компьютерная анимация в обучающих мультимедийных приложениях и научно-познавательном кино.

Тема 16. (УК-1, УК-2, ПК-3, ПК-9)

Жанровое многообразие теледокументалистики начала XXI века.

Телевизионный документальный фильм как сложно структурированное аудиовизуальное высказывание, соединяющее игровое и неигровое кино. Форматная документалистика. Художественно-документальное кино. Докудрама. Псевдодокументальный фильм (мокьюментари). Деформация жанров, имитация реальности с помощью современных средств монтажа, телевизионная трэш-эстетика.

Тема 17. (УК-3, УК-4, ПК-15, ПК-17)

Современные технологические средства и язык аудиовизуальной сферы.

Роль технических средств и современных технологий в процессе создания произведений аудиовизуальной сферы. Стереоскопия, 3D-, 4D-кинематография.

Панорамное и широкоформатное кино. Цифровые технологии, спецэффекты. Особенности телевизионных технологий. Мультимедийные технологии.

Тема 18. (УК-3, УК-4, ПК-15, ПК-17)

Использование компьютерных технологий для создания спецэффектов в кино. Эйзенштейновский «монтаж аттракционов» как основа компьютерных спецэффектов.

Спецэффекты как неотъемлемая часть современного игрового фильма. Возможности максимального сближения творческого замысла и исполнения. Киномонтаж по Эйзенштейну: метрический, ритмический, тональный, обертональный и интеллектуальный монтаж. Столкновение идей и символов в монтаже аттракционов. Современный блокбастер как «кино аттракционов».

Тема 19. (УК-3, УК-4, ПК-15, ПК-17)

Специфика аудиовизуального языка интернета.

Новая структура экранных образов в компьютерных системах. «Деконструкция» кинематографических принципов монтажа. Возможности структурирования и генерирования информационных потоков. Эклектичность знаковых систем в сети интернет. Метафора киберпространства.

Тема 20. (УК-1, УК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-17)

Перспективы развития драматургии аудиовизуальных искусств.

Ускорение научно-технического прогресса как детерминант радикальных преобразований в аудиовизуальной сфере. Новые процессуальные жанры аудиовизуальной коммуникации: перформанс, хеппенинг, сетевой проект и т.д. Интегративные процессы в аудиовизуальной сфере, разнообразие видов художественной активности. Интерактивность. Виртуальная реальность. Роль гипертекста в современном языке аудиовизуальных коммуникаций. Перспективы использования полифункциональных объектов глобальных коммуникаций. Экранные медиа-тексты как новый глобальный язык человечества.

3.2 Содержание дисциплины по видам занятий

3.2.1. Аудиторные занятия

Аудиторные занятия предполагают как лекционные, так и практические формы. Лекционные занятия информируют стажеров-ассистентов об основных понятиях курса, раскрывают каждую конкретную тему, знакомят с отдельными вопросами и проблематикой драматургии современного аудиовизуального искусства. Практические занятия включают дискуссии по изучаемым темам, подготовку и обсуждение докладов, просмотр фильмов и мультимедийный произведений. Семинарские занятия, как одна из форм практических занятий, предполагают обсуждение теоретических и методологических вопросов, отработку умения работать со специальной литературой, анализировать драматургическую структуру современного аудиовизуального произведения. Цель таких занятий – усвоение системы теоретических знаний и практических навыков по основным разделам дисциплины.

3.2.2. Самостоятельная работа студентов

Данный вид занятий предполагает самостоятельную работу по изучению теоретической, художественной и исторической литературы, просмотру различных аудиовизуальных произведений и их анализу в контексте изучаемой темы.

3.2.3 Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода к преподаванию дисциплины «Драматургия аудиовизуального искусства XXI века» осуществляется с применением активных и

интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у ассистентов-стажеров навыки командной работы, межличностной коммуникации, навыки принятия решений, лидерские качества. Занятия включают проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, тренингов, ролевых игр, выполнение групповых заданий в интернет-среде.

В преподавании дисциплины используются следующие активные и интерактивные методики:

Лекции: проблемная лекция, лекция с показом и разбором фрагментов аудиовизуального произведения, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-консультация.

Практические занятия: доклады, диспуты, «мозговой штурм».

Самостоятельная работа: подготовка докладов, самостоятельный анализ аудиовизуальных произведений.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Научная библиотека института предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте института: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

Основная литература

1. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
2. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. ВГИК, 2009 г.
3. Новые аудиовизуальные технологии. Под ред. К.Э. Разлогова. – М., 2005.
4. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь. – Омск, 2000.
5. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн, 1973.
6. Делез Ж. Кино. – М., 2004.
7. Михайлов А.В. Языки культуры: Учебное пособие по культурологии. – М., 1994.
8. Костина А.В. Диалектика массового и элитарного в современной культуре. Учебное пособие в 2-х частях. – М., 2001

Дополнительная литература

1. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М., 2007.
2. Кувшинова М. Кино как визуальный код. – М., 2014.
3. Казючиц М.Ф. Язык экранных искусств: от кино к интернет-коммуникациям. – М., РГГУ, журнал «Артикульт», №2, 2011.
4. Ждан В.Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. – М., 1986.
5. Первый век кино. – М., 2002.
6. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. – М., 2003.
7. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004.
8. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001.
9. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. – СПб., Питер, 2016.

4.3. Интернет-источники

1. Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>;
2. Журнал «Сеанс»: <http://www.seance.ru>;
3. Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>;
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/project_user_tools.asp;
5. Синеотека: <http://www.cinematheque.ru>.

4.4 Фильмография

1. Малхолланд Драйв. Д. Линч. 2001.
2. Любовное настроение. Вонг Кар-Вай. 2000.
3. Нефть. П. Андерсон. 2007.
4. Унесенные призраками. Х. Миядзаки. 2001.
5. Отрочество. Р. Линклейтер. 2014.
6. Вечное сияние чистого разума. М. Гондри. 2004.
7. Дерево жизни. Т. Малик. 2010.
8. Один и два. Э. Ян. 2000.
9. Самсара. Р.Фрике. 2011.
10. Развод Надера и Симин. А. Фархади. 2011.
11. Старикам тут не место. Братья Коэн. 2007.
12. Аритмия. Б. Хлебников. 2017.
13. Класс коррекции. И. Твердовский. 2014.
14. Теснота. К. Балагов. 2017.
15. Все умрут, а я останусь. В. Гай Германика. 2008.
16. Неадекватные люди. Р. Каримов. 2010.
17. Комбинат «Надежда». Н. Мещанинова. 2014.
18. Дурак. Ю. Быков. 2014.
19. Горько. Ж. Крыжовников. 2013.
20. Сын. А. Гончуков. 2014.
21. Жить. В. Сигарев. 2012.
22. Сердца бумеранг. Н. Хомерики. 2011.
23. Как я провел этим летом. А. Попогребский. 2010.
24. Другое небо. Д. Мамулия. 2010.
25. Роль. К. Лопушанский. 2013.

5. МАТЕРИАЛЬНО—ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- аудитории, оборудованные современным проекционным оборудованием 213; учебная аудитория, оснащена системой для проведения презентаций с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, и техническими средствами обучения (проекционный экран, видеопроекционная установка с возможностью подключения компьютера к сети «Интернет») (Dune HD Base 3.0, Viewsonic PJD 6211 Pioneer DV-220KV)

- видеотеку 202— более 2000 фильмов, фильмотеку 204— более 5000 фильмов;

- просмотровый зал 316/202 оснащенный проекционным оборудованием, обеспечивающим показ в различных форматах DuneHDBase 3.0 Носители: DVD, Blu-Ray Медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, EVO, MP4, WMV, VOB, ISO, BDMV (с меню). Видео кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, VC-1, XviD, DivX, WMVAudio: AC3, DTS, AAC, WMA, OGG, WAV, MP1, MP2, MP3, FLAC, LPCM; Viewsonic PJD 6211. Проектор: HD (1280 – 720); Pioneer DV-220KV Носители: DVD (-R, +R, -RW, +RW), CD, SVCD, VCD, CD (-R, -RW) Кодеки: MPEG4, MP3, WMA, JPEG, DivX, MPEG, LPCM

- библиотека с читальным залом; библиотечный фонд института укомплектован печатными и электронными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из

изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ФОС дисциплины «Драматургия аудиовизуального искусства XXI века» включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. В свою очередь текущий контроль подразумевает контроль самостоятельной работы и работы на занятиях.

6.1 Текущий контроль работы на занятиях

Текущий контроль работы ассистента на практических занятиях проходит в форме решения аналитических задач, поставленных педагогом перед ассистентом-стажером.

ПРИМЕР

Аналитическая задача:

- провести сравнительный анализ спектакля «Зинуля» (А. Гельман, 1986) и фильма «Зина-Зинуля» (П. Чухрай, 1986);

критерии оценки:

неудовлетворительно – не владеет материалом, не способен к аналитическому мышлению;

удовлетворительно – умеет использовать специальную литературу; умеет анализировать сходства и различия в сюжете спектакля и фильма;

хорошо - понимает особенности драматургического построения сюжета в спектакле и фильме, принципы создания образа главной героини; понимает различия в построении открытого финала спектакля и фильма;

отлично – владеет системными знаниями особенностей театральной и кинематографической драматургии, аналитическим мышлением, может проанализировать специфику художественных средств в театре и в кино.

6.2 Текущий контроль самостоятельной работы

Текущий контроль самостоятельной работы представляет собой творческое задание в форме эссе, доклада, а также других заданий, предложенных педагогом индивидуально для ассистента.

Примерные темы докладов:

1. Аудиовизуальный текст как знаковый ансамбль.
2. Проблема «удвоения культурной среды» в процессе аудиовизуализации.
3. Модель коммуникаций М. Маклюэна.
4. Социокультурные аспекты функционирования в обществе мультимедийных технологий.
5. Язык кинематографа и язык телевидения: общее и особенное.
6. Кинематограф и телевидение как искусство и как масс-медиа.
7. Эклектичность знаковых систем в сети интернет.
8. Особенности аудиовизуального языка Дзиги Вертова и кинематографистов группы «Киноки».
9. Особенности аудиовизуального языка игрового фильма (на конкретном материале по выбору).
10. Специфические средства языка анимации (на примере произведений Г. Бардина).
11. Особенности аудиовизуального языка коммерческой и социальной рекламы.
12. Проблема времени и ритма в произведениях аудиовизуальной сферы.
13. Экранные медиа-тексты как новый глобальный язык.

ПРИМЕР

Подготовить доклад на тему: «Модель коммуникаций М. Маклюэна»

неудовлетворительно – практически не имеет представления о работах М. Маклюэна, не понимает коммуникативных моделей;

удовлетворительно – умеет использовать специальную литературу по теории драматургии, философии, теории коммуникаций; понимает специфику модели М. Маклюэна; знает о разделении средств коммуникации на «холодные» и «горячие».

хорошо – хорошо ориентируется в материале (работы М. Маклюэна, оценка и критика его работ), последовательно излагает основные положения теории коммуникаций, способен их критически проанализировать;

отлично – владеет глубокими знаниями основных текстов М. Маклюэна, знает элементы и анализирует положения теории коммуникаций с точки зрения философии, психологии, теории драматургии; соотносит представления М. Маклюэна с современными взглядами на аудиовизуальные произведения.

6.3. Промежуточная аттестация.

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в форме устного опроса, который проводится в конце первого и второго года обучения.

Примерный перечень вопросов:

1. Визуализация культуры. Семиотика аудиовизуального текста.
2. Феномен массовой культуры.
3. Социокультурные аспекты аудиовизуальной культуры.
4. Психологические проблемы потребления продуктов аудиовизуальной сферы.
5. Диалектика познавательной-эстетической и компенсаторно-релаксационной функций языка аудиовизуальной сферы.
6. Системы аудиовизуальных коммуникаций.
7. Специфика аудиовизуального языка и драматургии телевидения.
8. Специфика аудиовизуального языка сети интернет.
9. Драматургия игрового и неигрового фильма: общее и специфическое.
10. Элементы экранного языка (Ю.М. Лотман и др.).
11. Особенности эстетики и драматургии дигитального кино.
12. Драматургия блокбастера в американском кинематографе.
13. Искусственный интеллект как предмет исследования в американском кино.
14. Особенности драматургии экранизации.
15. Сюжетная композиция сериала.
16. Специфика аудиовизуального языка и драматургии в документальном кино.
17. Влияние современных технологий на языковые средства кинематографа и телевидения.
18. Мультимедийные технологии. Язык компьютерной графики и анимации.
19. Интегративные процессы в драматургии аудиовизуальных искусств.
20. Перспективы развития драматургии.

ПРИМЕР БИЛЕТА

Элементы экранного языка (Ю.М. Лотман и др.)

Критерии оценки:

неудовлетворительно – не имеет представления об элементах языка экрана.

удовлетворительно – имеет представление об основных элементах экранного языка: точке зрения, рамке, кадре; понимает роль монтажа, знает основные положения теории монтажа.

хорошо – владеет знаниями об основных элементах языка экрана, понимает их функции, знает специфику монтажных теорий А. Базена, Д. Вертова, С. Эйзенштейна, А. Тарковского; понимает роль композиции и цвета в структуре аудиовизуального языка.

отлично – досконально знает элементы экранного языка, их особенности, функции и

области применения, имеет понятие как об антропологическом компоненте экранных языковых средств, так и о технических средствах; понимает роль времени и ритма в произведениях аудиовизуального искусства.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Участие в дискуссиях требует прочтения специальной литературы по истории, теории и проблемам аудиовизуального искусства, а также самостоятельного просмотра фильмов и мультимедийной продукции. Курс предлагает возможность углубления знаний по интересующей ассистент-стажера культурологической теме.

При изучении учебной дисциплины необходимо овладеть умением работать со специальной литературой и аудиовизуальным материалом, умением понимать проблемы современной аудиовизуальной культуры и использовать выводы и рекомендации в профессиональной деятельности, а также навыками публичного выступления и навыками ведения дискуссии.

Самостоятельная работа в процессе подготовки к занятиям формирует системность мышления, трудолюбие и волевые качества, повышает познавательный интерес.

Для организации самостоятельной работы используются технологии проблемного обучения, дидактических задач, обеспечивающие дифференцированный подход к обучаемым и возможность организовывать индивидуальную и групповую работу.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам. Во время изучения учебной дисциплины ассистенты-стажеры самостоятельно проводят научно-исследовательскую работу, оформляют ее результаты и представляют в форме доклада или реферата. Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, ведением дискуссии, при решении типовых ситуационных задач.

Методические рекомендации по выполнению рефератов

Реферат выполняется в объеме 10—12 страниц формата А4 с полуторным междустрочным интервалом.

Структура реферата включает:

- титульный лист с указанием кафедры, избранной темы, фамилии и инициалов (1-я страница);
- оглавление (2-я страница);
- введение, где формулируется цель и задачи работы, дается общая характеристика содержания темы;
- основную часть, в которой излагается содержание работы;
- заключение, где систематизирована информация, изложенная в основной части, и представлена авторская позиция, которая соотносится с целью работы и ее конкретными задачами, сформулированными во введении (предпоследняя страница);
- список используемой литературы, включающий не менее 5 источников (последняя страница реферата).

Рекомендации по содержанию: максимально возможная связь с практической направленностью и деятельностью.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется использовать разные типы занятий (интерактивные, с электронной презентацией, с элементами дискуссии). На семинарских занятиях можно использовать анализ ситуаций, электронные презентации, мини-проекты и т. д.

Программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.

Преподавание специальной дисциплины ведется в свободной форме, являющейся синтезом лекции, просмотра, семинара, дискуссии. В ассистентах-стажерах воспитывается способность к свободному общению на темы современной культуры, способность анализировать фильм, учитывая различные подходы и оценки.