

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С.А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебно-методической работе

М.А. Сакварелидзе

» 08 2019 г.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН

Направление **52.04.02** **Драматургия**

Профиль **Кинодраматург**

Форма обучения **очная**

Москва 2019 г.

Аннотации к РПД разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по Направлению 52.04.02 Драматургия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1130 от 16 ноября 2017 года.

Начальник отдела по методической работе

«30» 08 2019 г.

(подпись)

Атаман В.В.

Декан сценарно-киноведческого

«30» 09 2019 г.

(подпись)

Марусенков В.В.

Наименование дисциплины

Методология научного исследования в искусствоведении

Автор: Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор.

Цели освоения дисциплины: целью освоения дисциплины является - овладение современной базой знаний в области аудиовизуальной культуры (фотография, кинематограф, телевидение, интернет), формирование целостного видения и понимания системы аудиовизуальных видов искусства, имеющей особую природу и способы функционирования, прошедшую в истории возникновения и становления виртуальной культуры несколько фаз.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: искусство и психология (психоанализ, гештальтпсихология, культурно-историческая школа и т.д.), история искусства и социальная психология, история искусства и историческая психология, история рецепции искусства, коммуникативная функция искусства как значимая функция искусства XX века. История искусства в контексте истории коммуникации, искусство как социологический феномен. Искусство как социальный институт, принцип историзма в исследовании искусства.

Основы государственной культурной политики

Автор: Цибизова Лилия Александровна, кандидат философских наук, доцент.

Цели освоения дисциплины: целью освоения дисциплины является - ознакомлении студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», теория и методология культурной политики, история культурной политики в России, законодательная база сферы культуры, организационная структура субъектов культурной политики, Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления, роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике, этническое и национальное в культурной политике, наука и образование в сфере культуры, кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы, сохранение культурного наследия, индустрии культурной деятельности, Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика, эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики, зарубежный опыт в сфере культурной политики.

Теория кинодраматургии

Автор: Мариевская Наталья Евгеньевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино.

Цели освоения дисциплины: целями освоения дисциплины являются – знание понятийно-категориального аппарата драматургии, законов драматургии, логику их функционирования, специфику произведения драматургии как особого вида литературного произведения, технологию создания произведения драматургии, особенности современного искусства и его технологии, овладение умением анализировать произведение драматургии, аргументировать свою точку зрения на произведение драматургии, овладение навыками научного и критического анализа произведения драматургии, формирования понимания глубинных взаимосвязей теории и практики в области драматургии.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: предмет и метод теории драматургии; произведение драматургии как художественная модель мира; идея и тема произведения драматургии; сценарий как специфическая форма произведения драматургии; сценарий как сюжетная организация фильма; сюжет как особая система событий, герой произведения драматургии, эпическое начало в произведении драматургии. Повествовательные стратегии драматургии, эпическое начало в произведении драматургии. Повествовательные стратегии драматургии, художественное время произведения драматургии, художественное пространство в произведении драматургии, понятие кинематографических жанров, кинематограф и литература. Кинематограф и театр, этапы работы над произведением драматургии, разработка расширенной заявки фильма.

Сценарное мастерство

Автор: Романов Владислав Иванович, профессор кафедры драматургии кино.

Цели освоения дисциплины: дать возможность студентам овладеть профессией драматурга. Главная задача дисциплины - развитие дарования молодых людей, наделенных способностями к кинематографическому мышлению и имеющих определенные литературные навыки, выявление их творческих индивидуальностей, подготовка студентов к самостоятельной работе над сценариями игровых и документальных фильмов, к литературной и редакционной работе в области кино и телевидения. Важнейшей задачей курса дисциплины «Сценарное мастерство» является ориентация на выработку в студентах истинного мировоззрения, осознанного отношения к своей работе в искусстве и в развитии культуры.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: описание интерьерера, немой этюд, звуковой этюд, заявка на сценарий. киноновеллы, сценарий киноновеллы, анализ драматургии фильма-киноновеллы, анализ драматургии полнометражного фильма, заявка на дипломный сценарий, синопсис дипломного сценария, дипломный сценарий I вариант, дипломный сценарий II вариант, дипломный сценарий.

Сценарное мастерство

Автор: Романов Владислав Иванович, профессор кафедры драматургии кино.

Цели освоения дисциплины: дать возможность студентам овладеть профессией драматурга. Главная задача дисциплины - развитие дарования молодых людей, наделенных способностями к кинематографическому мышлению и имеющих определенные литературные навыки, выявление их творческих индивидуальностей, подготовка студентов к самостоятельной работе над сценариями игровых и документальных фильмов, к литературной и редакционной работе в области кино и телевидения. Важнейшей задачей курса дисциплины «Сценарное мастерство» является ориентация на выработку в студентах истинного мировоззрения, осознанного отношения к своей работе в искусстве и в развитии культуры.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: описание интерьерера, немой этюд, звуковой этюд, заявка на сценарий. киноновеллы, сценарий киноновеллы, анализ драматургии фильма-киноновеллы, анализ драматургии полнометражного фильма, заявка на дипломный сценарий, синопсис дипломного сценария, дипломный сценарий I вариант, дипломный сценарий II вариант, дипломный сценарий.

Современная кинодраматургия

Автор: Дубровина Татьяна Артемьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино.

Цели освоения дисциплины: постоянно держать студентов в курсе новинок современного мирового кинематографа, знакомить их с изменениями в кинодраматургии на новом витке развития, с последними находками сценарного искусства в сфере как мейнстрима, так и арт-хауса. Изучение данной дисциплины повышает культурный уровень студентов, расширяет их эрудицию и позволяет начинающим кинодраматургам творчески использовать ведущие принципы кинематографа последних лет в своих курсовых и дипломных проектах. «Современная драматургия» является вспомогательной по отношению к профилирующей дисциплине «Мастерство драматурга».

Основой курса «Современная драматургия» является дисциплина «Теория драматургии». Курс «Современная драматургия» неразрывно связан с «Историей отечественного кино» и «Историей зарубежного кино». Благодаря взаимодействию этих дисциплин студент может понять место просмотренных на занятиях новинок экрана в широком культурно-историческом контексте.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Фильмы-лауреаты и номинанты премии «Оскар» (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), фильмы-лауреаты и номинанты Каннского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), фильмы-лауреаты и номинанты Венецианского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), фильмы-лауреаты и номинанты Берлинского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), фильмы-лауреаты и номинанты Московского международного кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), фильмы-лауреаты и призеры российских кинофестивалей (разбор драматургии). фильмы-лауреаты зарубежных кинофестивалей игровых и документальных фильмов, просмотр и обсуждение драматургической основы, новые работы известных сценаристов и режиссеров, произведения, удостоившиеся особого внимания критики, актуальные новинки сегодняшнего кинорынка, фильмы молодых мастеров кино, новинки авторского кино, новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл, просмотр и обсуждение, индивидуальный подбор фильмов в соответствии с работами студентов конкретной мастерской, а также со специализацией и профилем конкретной сценарной мастерской (авторское кино, документальный фильм, научно-популярный фильм, телевизионный фильм, сериал и т.п.), разбор сценариев, опубликованных в

печати или Интернете. Сопоставление сценария и фильма (если таковой снят), анализ изменений, внесенных режиссером в сценарий: находки и потери.

Проблемы экранизации

Автор: Мариевская Наталья Евгеньевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино.

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающегося понимания выразительных средств кинематографа, их глубинного отличия от выразительных средств литературы; умения выстроить собственную стратегию в отношении литературного произведения в процессе создания на его основе сценария фильма, способности находить выразительные средства адекватные поставленным экранизацией задачам; высокой ответственности, которое налагает на драматурга обращение к сокровищам мировой культуры. Задачей дисциплины является подготовка драматурга, способного вступать в творческий диалог с мировой культурой вообще и с литературой в частности, находить в литературе источник для создания собственных оригинальных художественно-целостных произведений. Дисциплина «Проблемы экранизации» углубляет и дополняет курсы «Мастерство драматурга», «Теория драматургии».

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: язык кино и язык литературы; что такое экранизация; о границе кино и литературы; кинематограф как синтез литературы, живописи, драмы, музыки. Проблема выбора средств экранизации. Проблема авторства, Принципы анализа литературного произведения при экранизации. Внутреннее движения сюжета. Динамика характера. Персонаж как временная форма, Динамика пространства. Отношение персонажа и пространства. Анализ художественного времени литературного первоисточника. Время и смысл, Драматизация как прием экранизации, Проблема использования текста первоисточника в экранизации. Закадровый и внутрикадровый голос как прием, бытование в общем культурном поле. Литературные роды в кинематографе. Романная форма в кинематографе. Роман-эссе, Экранизация поэтического текста. Литературные тропы в кино. Экранизация пьесы. Решение художественного пространства. Работа над диалогом.

Редактирование

Автор: Шевченко Ольга Валентиновна, доцент кафедры драматургии кино.

Цели освоения дисциплины: дать возможность студентам освоить профессию кино- и телередактора, применить навыки профессии кинодраматурга в саморедактировании, развитие у студентов способности редактирования кинопроизведений от заявки до готового фильма; подготовить студентов к самостоятельной редакторской работе над сценариями как кинофильмов, так и телевизионных игровых фильмов, телевизионных документальных фильмов, телевизионных сериалов, а также к редакционной работе в области других телепродуктов. Дисциплина «Редактирование» излагается после изучения дисциплин: «Теория драматургии», «Современная драматургия». Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория драматургии». Практической основой курса является дисциплина «Мастерство кинодраматурга».

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: анализ современного кино- и телерынка, место редактора в кинопроизводстве. Понятия целевая аудитория и триггер для просмотра, этапы кинопроизводства. Работа редактора в подготовительном, производственном (съёмочном) периодах и постпродакшен, сценарные документы (общий пакет) и их анализ, особенности работы со сценарной заявкой. Заявка как творческо-технический документ, работа редактора с синопсисами и эпизодными планами, работа редактора с киносценарием, сценарий для авторского и жанрового кино, работа с режиссерским сценарием. Участие редактора в монтаже картины, анализ сценария пилотной серии сериала, анализ общего тритмента сезона сериала, анализ серии сезона, диалоги и сцена в сериале, их анализ и исправление. Скрипт-докторинг, разнообразие телеформатов. Основные жанры на телевидении, особенности сценария для ситкома. Другие комедийные жанры телевидения, особенности жанров мелодрама, детектив и триллер для телевидения, работа с документальным фильмом. Работа с анимационным фильмом.

Юридические аспекты деятельности драматурга

Автор: Звезгинцева Екатерина Александровна кандидат юридических наук, доцент.

Цели освоения дисциплины: дать возможность студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области права, осмыслить, прежде всего, теоретические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа в области правоприменения, научиться обеспечивать правовую охрану художественных проектов в области кинематографии и телевидения, осуществлять преподавательскую Освоение студентами дисциплины направлено «Юри-

дические аспекты деятельности драматурга-педагога» на формирование у них профессиональных знаний о явлениях и процессах правовой жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения правовых проблем в области как создания аудиовизуальной продукции, так и осуществления педагогической деятельности. Данная дисциплина призвана сформировать правовое мышление и навыки поведения субъектов права в указанной сфере. деятельность в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Общая характеристика образовательного права, образование в современном мире. Система образования, организация образовательного процесса, правовое положение участников образовательного процесса, управление системой образования, правовое регулирование высшего и послевузовского профессионального образования

Психология и педагогика

Автор: Косенкова Наталья Геннадьевна кандидат искусствоведения, доцент.

Цели освоения дисциплины: дать возможность студентам ознакомиться с научными подходами в организации педагогического процесса, проблемами развития, саморазвития и самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и индивидуальными характеристиками личности обучающихся, а также с ведущими характеристиками и принципами педагогической деятельности, осуществляемыми в системе профессионального образования. Представленная дисциплина предполагает создание педагогических условий, обеспечивающих развитие педагогической позиции студентов, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Дисциплина раскрывает сущностные характеристики организации педагогического процесса в системе профессионального образования и мастерства специалистов творческих профессий. Целью освоения дисциплины является формирование педагогической позиции студента, обуславливающей творческое проявление его личности.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Исторический очерк возникновения психологической и педагогической науки, задачи, методы и отрасли психологии и педагогики, дидактика как теория обучения, теоретические основы воспитания личности в целостном педагогическом процессе, теоретические проблемы современной семьи и семейного воспитания, взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания, психические образования личности. Характер и темперамент. Задатки и способности, эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности и творческое развитие в психолого-педагогической практике, психология обучения и воспитания, основные представления об общении в педагогической деятельности, ведущие педагогические идеи, истоки развития идей компетентностного подхода и гуманистических идей педагогики, основные концепции воспитания в современной российской педагогике, система основных категорий и понятий в дидактике и их взаимосвязь. Актуальные проблемы современной дидактики.

психологические технологии решения педагогических задач, содержание образования. Разнообразные подходы к конструированию содержания образования, формы и методы обучения, психология и педагогика искусства и художественного образования.

Анализ фильма

Автор: Клюева Людмила Борисовна доктор искусствоведения, доцент.

Цели освоения дисциплины: ввести обучающихся в круг проблем современной аналитической работы с фильмом и, прежде всего, ознакомить с техниками и механизмами анализа, разработанными в рамках структурно-семиотического метода. Семиотический анализ фильма, по мнению ряда ведущих теоретиков кино является неперенным и чрезвычайно важным этапом в творческой работе вообще и в обучении кинематографическим профессиям в частности. Задача такого подхода – понимание «как работает фильм», как текст производит смыслы и воздействует на аудиторию, каковы его языковые стратегии и смыслопорождающие процедуры. Лишь освоив семиотический уровень кинотекста, можно переходить к любым другим аспектам изучения произведений экранного искусства. Речь идет о необходимости обучению профилированной работе с самим текстом. Это не выбор одного подхода в ущерб другим, но настойчивая попытка указать на необходимость искать, обосновывать и апробировать различные техники анализа, которые позволили бы войти в смысловой объем кинотекста, ту «бесконечно подвижную метафору», которой, по словам Р. Барта и является художественное произведение.

Учебная дисциплина ставит перед собой задачу ввести обучающихся в круг проблем современной семиотики, не только объясняя специальную терминологию, но, прежде всего, предоставляя возможность ознакомиться с теми концепциями, теми предлагаемыми структуралистами моделями анализа, где эта терминология применялась и, что очень важно – открывает возможность апробировать эти модели на практике.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: анализ стилевой концепции и фильма, структурно – семиотические подходы в изучении киноискусства, тартусско-московская семиотическая школа, французский структурализм, проблема дискурса - discourse, теория интертекстуальности и интертекстуальные техники работы с текстом, Текстовой анализ. Техники деконструкции, подходы в работе с произведениями постмодернистского искусства, киногогерменевтика.

История и теория эстетики

Автор: Буров Александр Михайлович

Цели освоения дисциплины: дать студентам знание по истории и теории эстетики, методологических принципах дисциплины и ее значении во всеобъемлющем анализе художе-ственной культуры; понимание современных процессов в искусстве; содей-ствовать выработке у студентов способности выражать актуальные худо-жественно-эстетические проблемы как научно-творческой, так и в художе-ственно-творческой деятельности.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Цель, задачи и предмет эстетики, предмет эстетики, эстетиче-ское знание и его формы, виды художественного творчества во взаимодействии и развитии, эстетизм. Классический и неклассический вкус

История и теория классиче-ской эстетики, хтоническая эстетика, ранняя и средняя классика, высокая классика, поздняя классика, эстетика эллинизма, эстетика раннего Средневе-ковья, эстетика позднего Средневековья, эстетика проторенессанса и раннего Возрождения, эстетика высокого и позднего Возрождения, эстетика маньеризма и барокко, эстетика немецкого и французского классицизма. Классицистские теории, классицизм в живописи. Нормативная критика в классицизме, эстетика английского, немецкого и французского

Просвещения. Эстетика знания, эстетика немецкого романтизма, Эстетика английского и французского романтизма. Романтизм в живописи, Немецкая классическая эс-тетика. От А. Баумгартена до Г.В.Ф. Гегеля, Русская эстетика XI – пер-вой половины XIX в., Русская эстетика второй половины XIX – начала XX в. История и теория некласси-ческой эстетики, Ключевые процессы в не-классической эс-тетике XX века, Эстетика советской России

Фрейдизм в эстетике, Неофрейдизм в эстетике, Постфрейдизм в эстетике, Эстетика экзистенциализма, Эстетика абсурдизма, Эстетика модернизма, Эстетика неомодернизма,

Эстетика постмодернизма, Эстетика метамодернизма, Эстетические проблемы современных экранных искусств. Актуальное искусство

История и теория театральной драматургии

Автор: Козлова Светлана Сергеевна преподаватель кафедры драматургии кино.

Цели освоения дисциплины: показать связь явлений театральной драматургии и основных этапов развития теории драмы с общекультурным и социально-историческим процессами, познакомить с основными этапами развития театральной драматургии, рассмотреть основные этапы эволюции теории драмы и принципы формирования базовой профессиональной терминологии, принятой в театральной драматургии, познакомить с наиболее знаковыми драматургами, внесшими вклад в развитие русской и зарубежной театральной драматургии и теорию драмы, проследить взаимосвязь и взаимовлияние театральной драматургии и кинематографа на всех этапах развития нового вида искусства (XIX-XXI вв.). Курс должен дать представление о взаимосвязи искусства драматургии театра с другими видами искусства, и в первую очередь с кинематографом. Важно, чтобы в рамках курса студенты познакомились с пьесами наиболее знаковых драматургов, их авторскими приемами и стилевым своеобразием, могли использовать полученные теоретические и практические знания в своей профессиональной деятельности при создании драматургии кино. Дисциплина «История и теория театральной драматургии» дополняет и во многих своих положениях соотносится с предметами «Мастерство кинодраматурга», «Теория кинодраматургии» и такими дисциплинами общеобразовательного цикла, как «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Теория литературы».

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий:

Зарождение театральной драматургии. Драматургия празднеств и обрядов в архаическую эпоху. Понятие фабульности и импровизации в дотеатральных действиях, Театральная драматургия в период античности, Формирование базовых положений теории драмы в «Поэтике». Аристотеля. Перипетия узнавания в пьесе «Царь Эдип» Софокла. Вариации сюжета в кинематографе. Еврипид и появление психологической мотивировки героя. Комедии Аристофана. Римская паллиата. Театральная драматургия в период Средневековья. Драматургия мистерии. Фарсы. Карнавалы. Маска и типаж, Пьесы В. Шекспира и

драматургия Возрождения. Заимствование и адаптация в театральной драматургии.

Трансформация приемов трагического в пьесах Шекспира, Театральная драматургия периода классицизма. Принцип триединства и условность пространства-времени, Традиции маски в театральной драматургии XVIII века: противостояние драматургов К. Гоцци и К. Гольдони. Волшебная сказка и комедия характеров, Формирование жанра мелодрамы в европейской театральной драматургии. Мещанская драма, слезная комедия и Водевиль,

Театральная драматургия и творчество А. С. Пушкина. Теоретически работы А. Пушкина о театре. Пьеса «Борис Годунов» и эксперименты со структурой трагедии. Пьеса «Маленькие трагедии» как альманах, Каноны мелодрамы в русской театральной драматургии XIX века.

История и теория кино

Автор: Виноградов В.В., доктор искусствоведения, доцент кафедры киноведения

Цели освоения дисциплины: Изучение сущностных принципов и основных закономерностей искусства кино, его видов и жанров; введение в научный аппарат теории кино; разъяснение содержания понятий, категорий, терминов теории кино и их эволюции; ознакомление с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе; введение в проблематику методов исследования, поиска путей и техник анализа произведений искусства; обсуждение комплекса проблем современной теории кино и современного художественного кинопроцесса.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: рождение киноискусства, «Великий немой», творческие направления в киноискусстве 20-х годов, приход звука в кино, отечественный кинематограф времен Советского Союза, «Неореализм», «Новая волна», «Английские рассерженные», голливуд и «Независимые», Кино, видео, телевидение, великие режиссеры мирового кино (на примере творчества И. Бергмана),

кинематограф стран Азии (на примере кино Китая), кинематограф Австралии и Новой Зеландии, кинематограф стран Западной Европы (на примере кино Германии), кинематограф стран Скандинавии (на примере кино Швеции), кинематограф стран Восточной Европы (на примере кино Польши), мировой кинематограф на современном этапе (на примере кино США), кинематограф и рекламный бизнес, предпосылки киноискусства,

первые теории кино и реакция современников, монтажные теории Л. Кулешова, В. Пудовкина, монтажные теории С. Эйзенштейна, монтажные теории С. Эйзенштейна, теоретическое наследие Д. Вертова, методология исследования аудиовизуального текста, теоретическое наследие Б. Балаша, теоретическое наследие З. Кракауэра, теоретическое наследие А. Базена, пространство и время в кинематографе, кинематограф и литература, взгляды на теории экранизаций, кино и старшие виды искусства, жанровая система кино, драматизация и дедраматизация.

Актуальные проблемы визуальных искусств

Автор: Клейменова Ольга Константиновна, доктор философских наук, профессор

Цели освоения дисциплины: Цель курса «Актуальные проблемы визуальных искусств» - создание базы необходимых системных знаний по истории традиционного изобразительного искусства (изящного - живописи, скульптуры, архитектуры), фотографии и киноискусства, появление новых форм визуальных искусств на современном этапе (цифровая фотография и видеоарт). Курс «Актуальные проблемы визуальных искусств» помогает студентам углубить свои знания, расширяет горизонты культуры и повышает творческую квалификацию будущего кинематографиста, дает возможность глубже осмыслить изобразительные возможности современного кинематографа. Задача курса – помочь молодым кинематографистам в осмыслении идейно-стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса, в выработке представлений о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров мирового искусства.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Антропология культуры. Культура и жизнь, История культуры, Философия культуры, Архаический период. Истоки культурной традиции, Эволюция человеческого рода и культурогенез, Миф и космос, Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии. "Старый" и "новый" Древний мир, Культура Древнего мира, Эпоха великих цивилизаций древности,

Классические культуры Древнего мира, Европейская цивилизация, ее особенности и основные трапы развития, Культура европейского Средневековья, Культура Возрождения, Культура Нового времени, XIX век как социокультурная эпоха, Культура XX века и современная цивилизация.

Жанровые системы современного кинематографа

Автор: Дубровина Татьяна Артемьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино

Цели освоения дисциплины: постоянно держать студентов в курсе новинок современного мирового кинематографа, знакомить их с изменениями в кинодраматургии на новом витке развития, с последними находками сценарного искусства в сфере как мейнстрима, так и арт-хауса. Помимо специфических профессиональных задач, оговоренных в последующих разделах, дисциплина «Жанровые системы современного кинематографа» играет важнейшую роль в общем гуманитарном развитии студентов, так как кинематограф не только занимает одну из ведущих позиций в современной мировой культуре, но и аккумулирует в себе достижения других искусств. На сегодняшний день киносценарий занимает, пожалуй, ведущее место в мировой драматургии, что подтверждается любопытным новым явлением: крупные театральные режиссеры начали воплощать на сцене не только пьесы, но и сценарии выдающихся фильмов прошлых лет. Изучение данной дисциплины повышает культурный уровень студентов, расширяет их эрудицию и позволяет начинающим кинодраматургам творчески использовать ведущие принципы кинематографа последних лет в своих курсовых и дипломных проектах. Таким образом, дисциплина «Жанровые системы современного кинематографа» является вспомогательной по отношению к профилирующей дисциплине «Мастерство драматурга». Основой же для курса «Жанровые системы современного кинематографа» является дисциплина «Теория драматургии», где студентам даются профессиональные навыки анализа драматургической основы фильма, специальная терминология, базовое представление об основных структурно-содержательных компонентах произведения киноискусства.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Фильмы-лауреаты и номинанты премии «Оскар» (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), Фильмы-лауреаты и номинанты Каннского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), Фильмы-лауреаты и номинанты Венецианского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), Фильмы-лауреаты и номинанты Берлинского кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), Фильмы-лауреаты и номинанты Московского международного кинофестиваля (основные номинации, обязательно за лучший сценарий), Фильмы-лауреаты и призеры российских кинофестивалей (разбор драматургии), Фильмы-лауреаты зарубежных кинофестивалей игровых и документальных фильмов, Фильмы – рекордсмены проката, Новые работы известных сценаристов и режиссеров, Произведения, удостоившиеся особого внимания критики, Актуальные новинки сегодняшнего кинорынка, Фильмы молодых мастеров кино, Новинки авторского кино, Новые фильмы жанрового кино: комедия, драма, мелодрама, триллер, детектив, исторические и биографические картины, экшн, мюзикл,

Индивидуальный подбор фильмов в соответствии с работами студентов конкретной мастерской, а также со специализацией и профилем конкретной сценарной мастерской (авторское кино, документальный фильм, научно-популярный фильм, телевизионный фильм, сериал и т.п.), Разбор сценариев, опубликованных в печати или Интернете. Сопоставление сценария и фильма (если таковой снят), Анализ изменений, внесенных режиссером в сценарий: находки и потери.

Организация и управление кинопроцессом

Автор: Богун Александр Иванович, доцент.

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Организация и управление кинопроцессом» является умение решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

организовывать и осуществлять руководство процессом создания и реализации творческих проектов в аудиовизуальной сфере, объединять и направлять творческо-производственную деятельность создателей фильма, использовать в процессе создания фильма весь спектр художественно-постановочных и технических возможностей экранных технологий. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: Анализ фильма. Теоретические дисциплины и практики, являющиеся предшествующими для освоения дисциплины «Организация и управление кинопроцессом», должны обеспечить «входные» знания, умения и готовности, которые позволят студентам усвоить специфические особенности организации производства АВП на протяжении всего технологического цикла – от сценарной заявки до сдачи готового фильма.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Введение. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Цели и задачи, Российская и международная профессиональная классификация продюсерских специализаций, Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия, Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Структура, Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров, Основные технологические этапы фильмопроизводства, Продюсерский проект. Структура продюсерского проекта, Киносценарий – художественная и производствен-

ная основа фильма, Технология планирования фильмопроизводства, Организация финансирования фильмопроизводства, Подготовительный период. Цели, задачи, сроки.

Съёмочная группа. Особенности формирования и взаимодействия, Постановочный проект фильма, Выбор и утверждение актеров, Выбор и утверждение съёмочных объектов.

Организация и подготовка киноэкспедиций, Подготовка сценическо-постановочных средств, Подготовка операторского и светотехнического оборудования, Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов, Календарно-постановочный план, Генеральная смета. Структура, Съёмочный период. Цели, задачи, сроки, Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок и их подготовка, Съёмочная смена. Виды работ. Производительность труда, Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки, Сдача фильма и исходных материалов. Прокатное удостоверение. Прокат и показ фильма.

История культуры в мировых цивилизациях

Автор: Виктор Сергеевич Зуйков, кандидат философских наук, доцент

Цели освоения дисциплины: Целью данного курса является систематизация знаний в области различных гуманитарных дисциплин корреляция исторических, социологических, искусствоведческих, философских и иных пластов истории мировой культуры, а также расширение горизонтов ее восприятия. Задачей курса является создание основы аналитического, самостоятельного мышления, способности прогнозировать различные культурно исторические процессы, критически и творчески формировать информационные потоки, а также уметь защищаться против экстремисткой или заведомо искаженной информации. Знаменитое выражение «Знание - сила», благодаря данному курсу должно иметь продолжение «Знание есть сила и свобода», поскольку при его изучении акцент делается не только на теоретической, но и на практической части.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Понятия культуры цивилизации и антропогенез, Основные вехи человеческой истории, Разделение человечества по антропологическому и лингвистическому принципу, Рождение культуры и ее составляющих, Классификация древних культур, Китайская культура, ее основные принципы и значение в мировой истории, Индийская культура , ее особенности и достижения.

Древние государства средней Азии и Ирана, Цивилизация Месопотамии, Египет доэллинистического периода, Истоки парадигмального восприятия истории, Начало средиземноморской культуры, Средние века, Мусульманская цивилизация. Византия, Истоки индустриальной цивилизации, Предпосылки «славянской цивилизации», Истоки русской культуры, Африканская, полинезийская, южно-азиатская и южно-американская культуры и их значение в мировой культуре, Тенденции развития современной культуры и возможные прогнозы в свете полученной информации.

Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования

Автор: Косенкова Наталья Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к социальной адаптации в окружающей среде. Задачи дисциплины: подготовка обучающихся, вооруженных знанием основных норм и принципов здорового образа жизни, направления профилактики психологически обусловленных профессиональных заболеваний; освоение и профессиональное использование навыков принятия решений, направленных на предупреждение угроз нарушений здоровья и навыков психической саморегуляции здоровья; выработка готовности к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками общения с людьми, психологическими и информационными подходами к ним.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Психология здоровья как новое научное направление, психосоматические отношения; психологическое обеспечение профессионального здоровья; профессиональная деформация и синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности; Типы психологических сигналов; Вербальные и невербальные сигналы психологического типа; Внешние проявления эмоциональных состояний; Особенности регулирования труда инвалидов. Трудоустройство инвалидов. Государственная политика в области профессиональной подготовки инвалидов; Основные гарантии инвалидам в Российской Федерации. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Оформление курортно-санаторной карты.

Эстетика европейского киноискусства XX-XXI вв.

Автор: Буров Александр Михайлович доктор искусствоведения, профессор

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное понимание актуальных художественных процессов в киноискусстве XXI века в эстетическом контексте. Дать системное представление об основных тенденциях в эстетике киноискусства, формировании сюжета, конфлик-

та, события, типа героя и тематики игровых картин авторской направленности с акцентом на эстетический аспект. Большое значение имеет анализ актуальных драматургических и художественно-эстетических решений в исследуемых европейских кинокартинах XXI века, которые важны как для развития отечественной кинематографии и кинодраматургии. Акцент сделан на драматургических аспектах, типах сюжетосложения, конфликте, событии и видах героев, эстетических аспектах творчества ключевых кинематографистов современной Европы «нового реализма» в *послепостмодернистскую* эпоху, которые формируют главные тенденции в эстетике киноискусства и кинодраматургии. Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего эстетический анализ кинокартин с искусствоведческим подходом в изучении стилей и драматургических особенностей фильмов. Задачи дисциплины: системно изучить эстетические, кинодраматургические, художественные процессы в европейском кинематографе авторской направленности XXI века, а именно процесс формирования «нового реализма» в киноискусстве; проанализировать эстетику, стилистику, особенности сюжетостроения (конфликт, событие, герой) ключевых европейских кинорежиссеров авторской направленности «нового реализма» в XXI столетии; раскрыть эстетическое (и социальное) содержание авторского кинематографа XXI века; дать студентам методологические основания для понимания и умения анализировать современный авторский кинематограф, а также использовать изученные приемы в своей профессиональной деятельности кинодраматурга.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Эстетическая специфика современного авторского европейского кинематографа, Эстетика социальной детерминированности и гуманизма в творчестве братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов, Эстетика прошлого в настоящем и образы отчуждения в фильмах румынской новой волны Эстетика закрытого антропо-зоологического мира в фильмах греческой новой волны, Эстетика природы, насилия и созерцательности в фильмах Брюно Дюмона, Эстетика отчуждения и природы в творчестве Нури Бельге Джейлана, Эстетика инверсии и проблема гуманизма в творчестве Ларса фон Триера, Эстетика жестокости и зоны нейтральности в кинокартинах Михаэля Ханеке, Эстетика трансгрессии и особенность метода Ульриха Зайдля, Эстетика постсоветского мира в фильмах Алексея Балабанова и Сергея Лозницы.

Эстетика европейского киноискусства США XXI вв.

Автор: Буров Александр Михайлович доктор искусствоведения, профессор

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное понимание актуальных художественных процессов в киноискусстве XXI века в эстетическом контексте. Получать системное представление об основных тенденциях в эстетике киноискусства, формировании сюжета, конфликта, события, типа героя и тематики игровых картин авторской направленности с акцентом на эстетический аспект. Большое значение имеет анализ актуальных драматургических и художественно-эстетических решений в исследуемых американских (США) фильмах независимого кинематографа XXI века.

Задачи дисциплины: системно изучить эстетические, кинодраматургические, художественные процессы в американском (США) независимом кинематографе авторской направленности XXI века; проанализировать эстетику, стилистику, особенности сюжетостроения (конфликт, событие, герой) ключевых американских кинорежиссеров авторской направленности XXI столетия; раскрыть эстетическое (и социальное) содержание авторского кинематографа XXI века; дать студентам методологические основания для понимания и умения анализировать современный авторский кинематограф, а также использовать изученные приемы в своей профессиональной деятельности кинодраматурга.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Эстетическая специфика современного независимого кинематографа США, Эстетика гуманизма, феминизма и малых форм в творчестве Келли Райхардт, Социальный гуманизм в фильмах Рамина Бахрани, Эстетика структура мира Джима Джармуша, Пространственно-временная эстетика и ненарративные притчи в творчестве Гасван-Сента, Эстетика молодости и драйва в работах Ларри Кларка, Эстетика дисгармонии и шизоидности в фильмах Хармони Корина

Эстетика мирования в кинокартинах Терренса Малика, Эпическая и романная форма в работах Пола Томаса Андерсона, Настоящее в прошлом. Эстетика стилизации в творчестве Тодда Хейнса.

Зарубежная литература конца XX – начала XXI века

Автор: Кобленкова Диана Викторовна доктор филологических наук, профессор

Цели освоения дисциплины: развитие способности применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода. Необходимо сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о зарубежном литературном процессе

конца XX – начала XXI века, отражающем состояние современного общества. Изучая курс по новейшей литературе, студенты формируют способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Задачей дисциплины является помощь студентам в умении исследовать литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи; анализировать структуру и динамику этого процесса; интерпретировать литературные факты, а также выделять круг конфликтов и персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов, и анализировать литературное произведение в его интертекстуальных связях и в его связях с современными тенденциями мирового кино.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий:

Наследие 20 века и новейшие тенденции в европейской и американской культуре; обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм; новые поэтики. Интермедиальность. Междисциплинарность. Технизация; высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература. Книжные рынки; жанровая система. Чистые формы и полижанровая литература; литература Германии и Австрии: философско-политические романы Т. Вермеша, К. Крахта, Б. Шлинка, Т. Бруссига, Ю. Хермана, К. Функе, Д. Кольмана, Э. Елинек и др.; Французские писатели лауреаты и психологическая проза П. Модяно, Б. Вербера, Ф. Бегбедера, А. Нотомб, А. Гавальды; Английская литература социально-этическая проза, «филологический» и «гастрономический» роман. Произведения Й. Макьюэна, К. Исигуро, Д. Барнса, Ч. Мьевил, С. Рушди, Т. Стоппарда. Женская «литература курочек»; скандинавские авторы конца 20 – начала 21 века: П. Хёг, Э. Лу, М. Аксельсон, К.Ю. Вальгрэн, Х. Хельгасон и др. Социальная, психологическая, религиозно-этическая, детективная проза; американские и канадские прозаики: Т. Пинчон, Д. Кэрролл, С. Эрикссон, Д. Тартт. Междисциплинарные романы: романы-пазлы, романы-атласы, искусствоведческие и криптологические детективы. Альтернативная история; наследие 20 века и новейшие тенденции в европейской и американской литературе; обновление реализма, преодоление постмодерна. Появление новых течений: необарокко, неофутуризм, неосимволизм и т.д.; новые поэтики. Интермедиальность. Междисциплинарность. Технизация; высокая литература, беллетристика, массовая и паралитература. Книжные рынки.

Русская литература как явление европейской культуры

Автор: Мильдон Валерий Ильич доктор философских наук, профессор

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное понимание литературного процесса XX-XXI веков, в контексте которого развивалась отечественная литература. Дать системное представление об основных направлениях литературного творчества; законах литературного развития (чередования эпох поэзии и прозы); взаимодействии с опытом западноевропейских литератур, своеобразии его усвоения в России XIX-начале XX в.: отличиях отечественной художественной литературы от опыта, практики западноевропейских литератур. Задачи дисциплины: изучить возникновение и причины появления той эстетического состояния отечественной литературы, которое позволяет понять, как и почему литература, не имевшая до середины XIX века европейской известности, в течение нескольких последующих десятилетий заняла равновеликое место в литературах европейских; показать, какое воздействие на становление русской литературы XIX и начала XX века оказали национальные литературы Западной Европы; дать студентам понимание исторического (значит – содержательного, тематического, психологического и стилистического) развития отечественной литературы XIX-XXI веков; дать студентам методологические (историко-культурные, философские, эстетические и стилистические) основания для понимания современного положения русской литературы как результата её предшествующего развития; её место в современной европейском и мировом литературном движении.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы занятий: Вводное занятие. Обзор курса, А.С. Пушкин: новизна его художественного сознания. Отношение его творчества к опыту западноевропейских литератур, Новаторство М.Ю.Лермонтова: лирика, проза. Мотивы будущего экзистенциализма как мировоззрения европейских литератур XX в., И.С.Тургенев: его русский и европейский литературный опыт. Русская литература становится общеевропейским явлением, Ф.М.Достоевский. Причины его влияния на европейскую и мировую литературу, Л.Н. Толстой. Психологический эпос — новый шаг в развитии европейского реалистического романа, А.П. Чехов: от литературы XIX к литературе XX в. (проза и драматургия). Его влияние на европейский театр, Итоги развития литературы в XIX в., Эпоха конца XIX-начала XX в. Ошибочность понятия «серебряный век» в качестве характеристики русской культуры, Эпоха конца XIX-начала XX в. Ошибочность понятия «серебряный век» в качестве характеристики русской культуры, Литературные течения конца XIX-начала XX в. (символизм футуризм, группа

ОБЭРИУ). Их влияние на язык, литературную технику европейских литератур, Литература советской эпохи 20-50- гг. Отказ от наследия отечественной классики, превращение литературы в служанку идеологии. Последствия, Литература 60-80 гг. Постепенное возвращение к традициям отечественной классики. Ослабление идеологического влияния на художественное творчество. Неофициальная литература, Литература первых лет перестройки. Конец 80-х-90-е гг., Разнообразие литературных техник в современной литературе. 90-2000-е гг., Итоги и перспективы развития современной литературы.