

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

**ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра Истории театра и кино

Введение в киноведение и историю кино

Рабочая программа дисциплины

Направление 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Профиль: История театра и кино, театральная и кинокритика

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

ВВЕДЕНИЕ В КИНОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЮ КИНО

Рабочая программа дисциплины

Составители:

кандидат искусствоведения, доцент Н.А. Дымшиц

кандидат искусствоведения, ст. преп. А.О. Сопин

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры ИТиК

№ 1 от 26.08.2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи курса	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1. Система оценивания	11
5.2. Критерии выставления оценок	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список источников и литературы	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9. Методические материалы	16
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
ПРИЛОЖЕНИЯ	19
1. Приложение 1. Аннотация дисциплины	19
2. Приложение 2. Лист изменений	21

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: изучение основ теории и истории теорий кино – имеет целью формирование у студентов знаний, связанных со спецификой экранного искусства, и – соответственно – овладение профессиональными навыками исследователей киноискусства и его истории.

Задачи:

- овладеть основами исторических знаний, пониманием движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе;
- овладеть методологией научных исследований в профессиональной области и способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации;
- знание основных этапов истории кино; умение исследовать экранные тексты на основе историко-киноведческого категориального анализа; проводить сопоставительный анализ национальных кинематографий в контексте мирового кинопроцесса;
- владение необходимой для осуществления профессиональной деятельности информацией об эволюции киноязыка и об истории экранного искусства.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

ПК-1. Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	<i>ПК-1.1. способен подготавливать списки литературы и иконографического материала</i> <i>ПК-1.2. способен, изучив архивные материалы подготовить научную работу, посвященную малоизученным видам, жанров и направлений искусства</i>	Знать: – основы теории кино; – основы истории теорий кино; – азы исторической рецепции фильма Уметь: – применить в практической деятельности искусствоведческие знания при анализе фильма или киноэпохи в целом Владеть: – навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблематике курса
ПК-2. Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих мето-дик	ПК-2.1 <i>Способен под научным руководством исследовать малоизученные</i>	Знать: – взаимосвязь киноведения как науки с другими искусствоведческими дисциплинами;

в конкретной области ис-кусств и гуманитарных наук	<i>проблемы, учитывая существования искусства во времени, различных периодов и стилей</i>	<ul style="list-style-type: none"> – методы анализа кинотекста Уметь: – применить в практической деятельности искусствоведческие знания при анализе любого из компонентов кинотекста – от сценария до актерского мастерства Владеть: – ознакомиться с основными навыками в своей профессии
--	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Введение в киноведение и историю кино» является частью Базового цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по направлению 50.03.01. Искусство и гуманитарные науки (бакалавриат). Дисциплина реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения первичной профессиональной и производственной практик: «История мирового театра», «Современный художественный процесс», «История мирового и русского искусства», «Введение в театроведение и историю театра».

В результате освоения дисциплины формируются необходимые компетенции в гуманитарной, организационной и коммуникативной сферах профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа) занятия, семинары (18 часов), самостоятельная работа студента (48 часов), промежуточная аттестация 18 ч.

п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Фотографическая природа киноизображения	1	2	2				4	определение тематики докладов
2	Монтаж и смысл кинообраза	1	2	2				4	доклады, сообщения
3	Пространство и время в кино	1	2	2				4	доклады, сообщения
4	Кино и театр. Актер в кино	1	2					4	доклады, коллоквиум
5	Кино и литература	1	2	2				4	доклады, сообщения
6	Человек и предметная среда	1	2	2				4	доклады, сообщения
7	Киносценарий	1	2	2				6	доклады, сообщения, дискуссия
8	Кино и изобразительное искусство. Понятие об операторском творчестве	1	2	2				6	доклады, сообщения
9	Фильм и музыка. Звучащее слово. Эволюция техники и поэтика фильма	1	4	2				6	доклады, сообщения, подготовка к итоговой дискуссии
10	Киноведение как наука: основные разделы	1	4	2				6	Итоговый доклад о языке кино (темы обсуждаются предварительно с преподавателем)
	<i>экзамен</i>	1						18	Коллоквиум
	ИТОГО		24	18				18	48

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Фотографическая природа киноизображения

Понятие кинопроцесса. Зависимость ситуации в кинематографии от социально-политических и экономических факторов, от морального состояния общества и характера современных общественных проблем. Национальные школы, направления в киноискусстве отдельных стран и мировой кинопроцесс. «Адрес» фильма и влияние расслоения киноаудитории на кинематографическое творчество. Фильм в системе современной экранной культуры.

Основные виды кино — игровое, неигровое (документальное и научно-популярное), мультипликационное (анимационное) — и их специфика. Терминологическая ошибка определения «художественный фильм» только по отношению к игровому. Экспериментальное кино. Телевизионное кино. Видео в системе экранной культуры. «Коммерческий» и «авторский» кинематограф. Психологические и социологические аспекты восприятия фильма.

Специфика киноведческого анализа произведений игрового, документального, научно-популярного, анимационного и учебного кино, телефильма и видеofilm (телевизионных и видеопрограмм).

Тема 2. Монтаж и смысл кинообраза.

Анализ фильма как художественного целого предусматривает выявление значимости отдельных компонентов кинопроизведения: режиссер-постановщик как организатор творческого процесса, стратегическая роль режиссуры в создании кинопроизведения; понятие об «авторском» кинематографе; актер в фильме; изобразительное и звуковое решение фильма; содержательная: художественная форма фильма (телепрограммы) и особенности ее восприятия.

Тема 3. Пространство и время в кино.

Фильм как художественное целое и его компоненты. Кино как полифоническое искусство, где усилия представителей разных родов деятельности объединяются для создания фильма (сценарист, режиссер, оператор, художник, композитор, звукорежиссер, режиссер монтажа, актер).

Тема 4. Кино и театр. Актер в кино.

Кино и театр: принципы и особенности кинематографической режиссуры. Человек на экране и человек на сцене. Особенности актерской работы в кино. Проблема “живого человека”.

Центральный персонаж в идейно-художественной структуре фильма. Образ-характер в современном кино. Популярный киногерой - выразитель общественных настроений. Актер и «звезда». Приемы и средства актерской техники. Непрофессиональный исполнитель на экране. Проблема «положительного» героя и ее решение в разные эпохи. Герой — антигерой. Активно действующий и активно мыслящий герой. Одноплановый и многогранный характер в фильме. Место персонажей второго плана в структуре кинопроизведения. Герой в документальном кино и на телеэкране.

Тема 5. Кино и литература.

Проблема экранизации. В ходе занятий студенты овладевают первоначальными навыками анализа сюжетно-фабульной основы фильма, его драматургии и идейного содержания.

В самом общем определении фабула—развивающееся действие, возникающее из единого конфликта, имеющее начало и конец. Фабула не есть необходимое условие художественности. Существует большое количество повествований, имеющих напряженную фабулу, но лишенных обобщения, т.е. художественности, и тем самым выпадающих из сферы искусства.

В художественном же произведении сюжет всегда является образом, концентрацией жизни, тем особым художественным «частным», в котором выражается всеобщее, вскрываются законы своего времени.

Фабула – мотивированные действия. Средство художественного познания и обобщения действительности.

Сюжет – это всегда история конкретного частного события, определенных отношений, через которые раскрывается общее, типическое.

Сюжет выходит за пределы фабулы (цепочки последовательно развивающихся событий, связанных причинно-следственной связью) и сообщает изображаемому объем – человеческий, жизненный. Сюжет видимый и сюжет скрытый. «Бессюжетность» произведения («мыльные оперы» бессюжетны, в них есть лишь фабула как вереница событий, проистекающих одно из другого, - фабула, иллюстрирующая тот или иной тезис; в них нет характеров, тем более развивающихся характеров – есть в лучшем случае типы).

Каждая эпоха порождает фабулы (или сюжетные ситуации), которые в данной исторический период широко распространены и исчезают в другой период. Вероятно, в

той или иной распространенной фабульной ситуации заключается особая концентрация действительности, выражены какие-то моменты, чрезвычайно важные для познания центральных конфликтов времени. Именно поэтому к ним обращаются авторы. «Бродячие фабулы». Можно проследить историю угасания и возрождения разных фабул – классических произведений и фольклорных.

Интрига как крайний случай фабульного сюжета.

Композиция – расположение элементов повествования, в частности- фабулы.

Действие членится на элементы, этапы. Каждое действие имеет свое начало, высшую точку развития (кульминацию) и конец, когда данное действие исчерпывается. Переход от одного этапа к другому обусловлен причинами.

Рассказ о действии не определяется объективной временной и причинной последовательностью, а зависит от отношения к ним рассказчика. Расположение элементов зависит от точки зрения автора, от его отношения к описываемому событию, от его оценки (субъективный фактор) и от исторической действительности (объективный фактор), которая предлагает автору ту или иную ситуацию. Возможен пропуск элементов, ослабление или усиление его частей, рассказ может быть начат кульминацией или развязкой. Развязка может уместиться в одной строчке. Никаких правил здесь нет и быть не может.

Каждая эпоха, каждое художественное направление, каждый автор (будь то писатель или режиссер) имеет свои композиционные принципы.

Внефабульные элементы. Экспозиция. Описание места действия (жилище героя или пространство, в котором он будет действовать). Часто оно служит характеристике героя. Скажем, предметная среда, в которую помещен герой. Как много она подчас говорит о герое.

В художественном произведении нет ничего лишнего. Не бывает лишнего пейзажа или какой-нибудь бытовой детали, по которой скользнула или на которой остановилась на мгновение камера.

Сочетание нескольких сюжетных линий. Как достигается композиционное единство такого построения? Внешняя сюжетно-композиционная скрепка и внутренняя.

Тема 6. Человек и предметная среда.

Человек и природа.

Пространство и предметная среда как характеристика образа персонажа.

Тема 7. Киносценарий.

Природа кинематографического сценария в сопоставлении с театральной пьесой.

В художественном произведении сюжет всегда является образом, концентрацией жизни, тем особым художественным «частным», в котором выражается всеобщее, вскрываются законы своего времени.

Каждая эпоха, каждое художественное направление, каждый автор (будь то писатель или режиссер) имеет свои композиционные принципы.

Тема 8. Кино и изобразительное искусство. Понятие об операторском творчестве.

Кинематограф как визуальное искусство.

Изобразительное решение фильма в системе поэтики фильма.

Тема 9. Фильм и музыка. Звучащее слово. Эволюция техники и поэтики фильма.

Роль речи и шумов. Влияние музыки на звукозрительный строй фильма.

Эволюция технических возможностей кинематографа и их соотношение с художественными возможностями.

Тема 10. Киноведение как наука.

Основные разделы. Чем отличаются интерпретации кинопроизведения в духе того или иного философского течения. В разное время выдвигались различные концепции, отражавшие внимание критиков к тем или иным реально существующим свойствам художественного произведения. В частности, «биографическая критика» (Сент-Бёв и его последователи), «эстетическая критика» (А. Дружинин и др.), «органическая критика» (А. Григорьев). Или «символическая» кинокритика К. Метца, противостоящая традиционной «социоисторической» и т. п.

Зона непознаваемого в произведениях. «Прояснение» произведения, а не «объяснение».

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–6	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - собеседование	8 баллов 4 балла 6 баллов	24 балла 12 баллов 24 балла
Промежуточная аттестация (контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS	
95 – 100	отлично	A	
83 – 94		B	
68 – 82	хорошо	зачтено	
56 – 67	удовлетворительно		C
50 – 55			D
20 – 49	неудовлетворительно	FX	
0 – 19		не зачтено	F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A, B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль (ПК-1; ПК-2)

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-1 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (1-2 балла);
- знание теории изученных вопросов, форсированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (1-2 балла).

При оценивании выполнения практических заданий на этапах создания проекта рабочей программы дисциплины учитываются:

- степень обоснованности выбора, раскрытия содержания задания (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (1-2 балла);
- знание методов и применение методик изученных тем, практические умения и навыки (1-2 балла).

При оценивании контрольной работы учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две или более ошибок, три или более неточностей) – 2- 3 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 2- 3 балла;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность - 6-9 баллов.

Промежуточная аттестация (итоговый коллоквиум) (ПК-1; ПК-2)

При проведении промежуточной аттестации студент должен раскрыть на конкретных примерах основные структурные элементы кинопроизведения, проследить общую линию эволюции киноязыка, уметь компетентно рассуждать на общие вопросы киноведения как науки.

При оценивании теоретических знаний учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в проекте (1-3 балла);
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4-7 баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8-11 баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, проект соответствует всем предъявляемым требованиям (12-15 баллов).

При оценивании качества ответа студента учитывается:

- ответы содержат менее 20% правильного решения (2-5 баллов);
- ответы содержат 21-89 % правильного решения (6-17 баллов);
- ответы содержат 90% и более правильного решения (18-25 баллов).

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

Примерный перечень контрольных вопросов (ПК-1; ПК-2).

- 1.Что такое кинопроцесс?
- 2.Как проявляется сегодня зависимость кинематографии от социально-политических и экономических факторов, от морального состояния общества и характера современных общественных проблем?
- 3.Лидеры национальных школ на мировой арене - сегодня.
- 4.Что создает массовый успех фильма, и можно ли этот успех прогнозировать?
«Коммерческий»—«авторский», «уникальный»—«тиражированный», «элитарный»—«массовый»... В чем суть этих антитез?
- 5.Что такое фабула, и что такое сюжет фильма?
- 6.Что значит «фильм без интриги»?
- 7.Причинно-следственная связь и типы повествования.
- 8.Основные элементы композиции.
- 9.Конфликт как способ развития действия и проявления характера персонажа.
- 10.Предметная среда, деталь — их роль в развитии сюжета и характеристиках персонажей.
- 11.Образ-характер в современном кино.
- 12.Популярный киногерой - выразитель общественных настроений.

13. Актер и «звезда». Приемы и средства актерской техники. Непрофессиональный исполнитель на экране.
14. Герой — антигерой в разные исторические эпохи. Активно действующий и активно мыслящий герой.
15. Одноплановый и многогранный характер в фильме.
16. Какие жанры стояли у истоков кинематографа?
17. Режиссура центрального эпизода фильма.
18. Методы работы актера в главной роли.
19. Сценарий — фильм: разные пути режиссуры.
20. Можно ли говорить о творческом почерке оператора, если он работает с разными режиссерами?
21. Основные жанры и жанровые разновидности в современном кино.
22. Что такое жанровая доминанта в полижанровом фильме?
23. Что такое стиль эпохи?
24. Как описать индивидуальный стиль: режиссера, актера, оператора?
25. Чем отличается стилизация от пародии?
26. Отличие киноведения от оперативной критики.
27. Научный аппарат киноведа: способы «прояснения» произведения и анализа кинопроцесса.
28. Границы познаваемого в случае применения того или иного научного — философского, социо-психологического, семиотического — инструментария к производству искусства.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041140>

Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041145>

Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345. - ISBN 978-5-16-107455-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1013019>

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.openspace.ru/cinema>
2. <http://www.film.ru>
3. <http://cinefantomclub.ru>
4. <http://kinozapiski.ru>
5. <http://magazines.russ.ru>
6. <http://www.seance.ru/>

г) обязательные просмотры:

Отечественные и зарубежные фильмы из истории кино и текущего кинорепертуара.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: компьютерные классы и научная библиотека РГГУ.

Программное обеспечение

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное

1. Перечень БД и ИСС

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Концептуальные ориентиры первых теоретиков кино 1910 – 20-х годов.

1. Установки классической философии; поэзия круга трансценденталистов первой половины XIX века (Уитмен, Р.У. Эмерсон, Т. Паркер. и др.).
2. Опыты «изобразительной поэзии» (Малларме, Аполлинер).
3. Основные теории киноведения 1910 – 20-х годов.
4. Концепция «универсального языка кино» Гриффита; принципы «трансценденталистской поэтики кино» Г. Макмагона, В. Линдзи.
5. Теоретическое обоснование синтетической природы киноискусства в группе французских теоретиков (Сандрара, Марсея Эрбье, Жана Эпштейн и др.).

Тема 2. Приоритетность интереса к осмыслению природы киноязыка в 1920 – 30-е годы.

1. Акцентуация фотографически-динамической природы киноискусства (М. Эрбье, Т. Адорно, В. Беньямин), развитие «гносеологических концепций» (Б. Балаш)
2. Выделение его символической природы (Сандрар).
3. Формирование «онтологических концепций» киноискусства в русской школе режиссеров и теоретиков (С. Эйзенштейн, Л. Кулешов, В. Пудовкин).

Тема 3. Кинотеория 1940 – 50-х годов.

1. Развитие принципов «онтологической концепции»: Э. Панофски, А. Базен, З. Кракауэр.
2. Распространение в 1960 – 70-х годах структурно-семиотического киноведения (Ю. Лотман, У.Эко, Ж. Митри, Ц. Годоров, Р. Барт).
3. Основные установки, методология исследований, достижения и проблемы семиотического подхода в исследовании киноязыка.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Введение в киноведение и историю кино» является дисциплиной базового цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по направлению 50.03.01. Искусство и гуманитарные науки (бакалавриат). Дисциплина реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Цель дисциплины: изучение основ теории и истории теорий кино – имеет целью формирование у студентов знаний, связанных со спецификой экранного искусства, и – соответственно – овладение профессиональными навыками исследователей киноискусства и его истории.

Задачи:

- овладеть основами исторических знаний, пониманием движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе;
- овладеть методологией научных исследований в профессиональной области и способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации;
- знание основных этапов истории кино; умение исследовать экранные тексты на основе историко-киноведческого категориального анализа; проводить сопоставительный анализ национальных кинематографий в контексте мирового кинопроцесса;
- владение необходимой для осуществления профессиональной деятельности информацией об эволюции киноязыка и об истории экранного искусства.

Дисциплина «Введение в критический анализ зрелищных искусств» направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1. Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-2. Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методов в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основы теории кино;

- основы истории теорий кино;
- азы исторической рецепции фильма;
- взаимосвязь киноведения как науки с другими искусствоведческими дисциплинами;
- методы анализа кинотекста.

Уметь:

- применить в практической деятельности искусствоведческие знания при:
 - а) анализе фильма;
 - б) при анализе киноэпохи;
 - в) при анализе любого из компонентов кинотекста – от сценария до актерского мастерства.

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблематике курса
- ознакомиться с основными навыками в своей профессии.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме дискуссий на семинарах, промежуточный контроль в форме итоговой письменной работы и зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	<i>Обновлены структура дисциплины, образовательные технологии, основная и дополнительная литература</i>	26.06.2020	6
2	Приложение №1		

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Структура дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 114 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа) занятия, семинары (18 часов), самостоятельная работа студента (54 часов).

п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			контактная							
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация			
1	Фотографическая природа киноизображения	1	2	2				4	определение тематики докладов	
2	Монтаж и смысл кинообраза	1	2	2				4	доклады, сообщения	
3	Пространство и время в кино	1	2	2				4	доклады, сообщения	
4	Кино и театр. Актер в кино	1	2					4	доклады, коллоквиум	
5	Кино и литература	1	2	2				4	доклады, сообщения	
6	Человек и предметная среда	1	2	2				4	доклады, сообщения	
7	Киносценарий	1	2	2				6	доклады, сообщения, дискуссия	
8	Кино и изобразительное искусство. Понятие об операторском творчестве	1	2	2				6	доклады, сообщения	
9	Фильм и музыка. Звучащее слово. Эволюция техники и поэтика фильма	1	4	2				6	доклады, сообщения, подготовка к итоговой дискуссии	
10	Киноведение как наука: основные разделы	1	4	2				12	Итоговый доклад о языке кино (темы обсуждаются предварительно с преподавателем)	
	экзамен	1						18		

	ИТОГО	1	24	18		18	54	Коллоквиум
--	-------	----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	------------

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное

8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное