

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

КИНО И МОДА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 Теория и история искусств

Код и наименование направления подготовки

«Искусство и мода»

Наименование направленности

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Кино и мода

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Д-р культурологии, доц., проф. кафедры кино и современного искусства Б.Л. Шапиро

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№04 от 10.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины.....	5
3. Содержание дисциплины.....	5
4. Образовательные технологии	6
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	6
5.1 Система оценивания	6
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	7
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
6.1 Список источников и литературы	8
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	9
9. Методические материалы.....	10
9.1 Планы семинарских занятий.....	10
Приложение 1. Аннотация дисциплины	12

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование художественной культуры и образного мышления.

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки системного осмысления моды и киноискусства в их взаимосвязи;
- выявить значение моды как одного из основных средств создания художественного образа в киноискусстве;
- выявить взаимосвязь моды и киноискусства в контексте общемировых культурно-исторических процессов.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	Знать: классические и современные методологические теории Уметь: применять принципы современной кинокритики в научном исследовании Владеть: методами научного исследования, специальной терминологией из области кинокритики
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	Знать: методологию научного исследования с привлечением современных информационных технологий Уметь: применять современные информационные технологии в научном исследовании Владеть: методами привлечения в научное исследование современных информационных технологий
ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных	ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов	Знать: базовые принципы разработки учебных курсов Уметь: разрабатывать учебные курсы мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства Владеть: навыками разработки учебных курсов в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
	ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий	Знать: базовые принципы проведения занятий Уметь: применять полученные знания при проведении занятий по мировой художественной культуре, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства Владеть: навыками проведения занятий в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования

организациях и образовательных организациях высшего образования		
---	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История художественных стилей в искусстве и моде» относится к вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Б1.О

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Б2.О

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 академических часов.

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	12
3	Лекции	12
2	Семинары	12
3	Семинары	12
Всего:		48

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 150 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	<i>Раздел 1. Киноискусство и искусство моды: опыт взаимодействия двух культурных практик</i>	Костюм как неотъемлемый элемент кинообраза. Кинообраз как элемент модной индустрии. Фильмы – законодатели моды. Модные коллекции по мотивам культовых фильмов.
2	<i>Раздел 2. Киноискусство и исторический костюм. Зарубежное и отечественное кино.</i>	Исторический костюм и общее художественное решение кинофильма. Мастерство художника кино по костюмам. Реконструкция исторического костюма. Мастерство исторических технологий. Различные подходы к проблеме костюма в кино. Отличительные особенности отечественной школы. Мастерская художника кино и телевидения по костюмам (ВГИК). Творчество О.С. Кручининой, Л.Ю. Нови, Э.П. Маклаковой. Исторический костюм в фондах музеев Киноконцерта «Мосфильм» и Киностудии им. М. Горького

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	<i>Раздел 1. Киноискусство и искусство моды: опыт взаимодействия двух культурных практик</i>	<i>Лекция 1.</i> <i>Семинар 1.</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Вводная лекция с применением слайд-проектора</i> <i>Дискуссия с обсуждением презентаций</i> <i>Консультирование посредством электронной почты</i>
2	<i>Раздел 2. Киноискусство и исторический костюм. Зарубежное и отечественное кино.</i>	<i>Лекция 2.</i> <i>Семинар 2.</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция-визуализация с применением слайд-проектора</i> <i>Дискуссия с обсуждением презентаций</i> <i>Консультирование посредством электронной почты</i>

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:

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

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - тестирование 1 - тестирование 2 - защита доклада-презентации 1 - защита доклада-презентации 2	15 баллов 15 баллов 15 баллов 15 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		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	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			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	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	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.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>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 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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Примерные вопросы к тестированию

- 1) Назовите ведущих художников по костюму зарубежного кино
- 2) Назовите ведущих художников по костюму отечественного кино

Примерные вопросы к семинару

- 1) Мастерская художника кино и телевидения по костюмам (ВГИК): история создания
- 2) Мастерская художника кино и телевидения по костюмам (ВГИК): современные проблемы

Примерные вопросы к экзамену:

- 1) Мастерство художника кино по костюмам: общие принципы работы
- 2) Историческая реконструкция в работе художника кино по костюмам.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

1. ВГИК. Художники кино: на пути к профессии: учебное пособие / под ред. Малышева В., Архипова В. М.: Пашков дом, 2009. 220 с.
2. Кино Европы: актерская энциклопедия / М-во культуры Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства; [редкол.: Л. А. Алова (отв. ред. и др.)]. - М.: [б. и.], 2009. - 406 с.
3. Кино России: режиссерская энциклопедия / М-во культуры Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства; [авт. идеи и сост. Л. М. Рошаль]. Т. 1: [А - М]. М.: [б. и.], 2010. 334 с.
4. Кучмий В.М. Старый новый Голливуд: энциклопедия кино, 1903-2010. Т. 1. - М.: Человек, 2010. 393 с.
5. Кучмий В.М. Старый новый Голливуд: энциклопедия кино, 1903-2010. Т. 2. - М.: Человек, 2010. 788 с.
6. Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов. Т. 1 / перевод Сергея Козина. - Санкт-Петербург: Resebud Publ.: "Интерсоис", 2009. 926 с.
7. Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов. Т. 2 / перевод Сергея Козина. - Санкт-Петербург; Москва: Resebud Publ.: "Интерсоис", 2009. 1030 с.

Литература

1. Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: Иностранная литература, 1960. 260 с.
2. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство имени Сабашниковых, 2004. 512 с.
3. Богданов М.А. О творчестве художника в кинематографе. М.: ВГИК, 1975. 79 с.
4. Галаджева Г.Г. Художники советского художественного кино. М.: Союзинформкино, Госкино СССР, 1984. 48 с.
5. Дихтяр А.С. О работе художника над фильмом «Война и мир». М.: ВГИК, 1973. 47 с.

6. Кинематограф сегодня: история, теория и творческая практика. Вып.1 / под ред. Прожико Г.С. М.: ВГИК, 2005. 120 с.
7. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн: Ээсти Рагмат, 1973. 139 с.
8. Митта А.Н. Кино между раем и адом. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... М.: АСТ, 2016. 508 с.
9. Харькова Д., Жигмунд И. Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам. М.: Изд-во Дединского, 296 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Журнал «Искусство кино»: [Электронный ресурс]: сайт журнала. — Режим доступа: <http://www.kinoart.ru> (последняя дата обращения: 29.01.2023)

Журнал «Киноведческие записки»: [Электронный ресурс]: сайт журнала. — Режим доступа: <http://www.kinozapiski.ru> (последняя дата обращения: 29.01.2023)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Master Collection

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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 SE; 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 (12 ч.). Киноискусство и искусство моды: опыт взаимодействия двух культурных практик.

Вопросы для обсуждения:

Поиски новых форм изобразительной выразительности в современном костюмированном кино
Костюм как средство визуальной коммуникации в кино

Список источников и литературы:

1. Дихтяр А.С. О работе художника над фильмом «Война и мир». М.: ВГИК, 1973. 47 с.
2. Кинематограф сегодня: история, теория и творческая практика. Вып.1 / под ред. Прожико Г.С. М.: ВГИК, 2005. 120 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Журнал «Искусство кино»: [Электронный ресурс]: сайт журнала. — Режим доступа: <http://www.kinoart.ru> (последняя дата обращения: 29.01.2023)

Журнал «Киноведческие записки»: [Электронный ресурс]: сайт журнала. — Режим доступа: <http://www.kinozapiski.ru> (последняя дата обращения: 29.01.2023)

Материально-техническое обеспечение: ПК, проектор

Тема 2 (12 ч.). Раздел 2. Киноискусство и исторический костюм. Зарубежное и отечественное кино.

Вопросы для обсуждения:

Творчество О.С. Кручининой

Киноискусство и исторический костюм: особенности отечественной школы

Список источников и литературы:

1. Галаджева Г.Г. Художники советского художественного кино. М.: Союзинформкино, Госкино СССР, 1984. 48 с.
2. Харьковская Д., Жигмунд И. Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам. М.: Изд-во Дединского, 296 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Журнал «Искусство кино»: [Электронный ресурс]: сайт журнала. — Режим доступа: <http://www.kinoart.ru> (последняя дата обращения: 29.01.2023)

Журнал «Киноведческие записки»: [Электронный ресурс]: сайт журнала. — Режим доступа: <http://www.kinozapiski.ru> (последняя дата обращения: 29.01.2023)

Материально-техническое обеспечение: ПК, проектор

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «*Кино и мода*» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства

Цель дисциплины: формирование художественной культуры и образного мышления.

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки системного осмысления моды и киноискусства в их взаимосвязи;
- выявить значение моды как одного из основных средств создания художественного образа в киноискусстве;
- выявить взаимосвязь моды и киноискусства в контексте общемировых культурно-исторических процессов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования

ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов

ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые принципы кинокритики;
- классические и современные методологические теории;
- методологию научного исследования с привлечением современных информационных технологий;
- базовые принципы разработки учебных курсов;
- базовые принципы проведения занятий.

Уметь:

- применять принципы современной кинокритики в научном исследовании;
- применять современные информационные технологии в научном исследовании;
- разрабатывать учебные курсы мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства;
- применять полученные знания при проведении занятий по мировой художественной культуре, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства.

Владеть:

- специальной терминологией из области кинокритики;

- методами научного исследования;
- методами привлечения в научное исследование современных информационных технологий;
- навыками разработки учебных курсов в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- навыками проведения занятий в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета во втором и семестре* и *экзамена в третьем семестре*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.