

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

30 августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
теории и истории культуры
О.В. Строева

30 августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»

Направленность программы «Кино-, теле- и другие экранные искусства»

Уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации

Нормативный срок обучения 3 года

Форма обучения – очная

Автор Л.Б. Ключева

Москва – 2021

1. Аннотация

Дисциплина знакомит с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе и смежных экранных искусствах, а также с методами исследования и анализа фильма.

2. Место дисциплины

Относится к базовой части Блока 1, ориентирована на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Параллельно читаются курсы "Анализ фильма" / "Телекритика", ведётся "Научно-исследовательская деятельность". Указанные дисциплины дополняют друг друга и способствуют более глубокому пониманию содержания дисциплины «Теория экранного искусства».

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- теорию экранных искусств как научной дисциплины;
- природу экранных искусств, основных закономерностей искусства кино и телевидения, путей их развития;
- основные концепции теории кино;
- специфику кино как искусства, его выразительные средства;
- виды и жанры искусства кино, пути и методы его развития;
- научный аппарат теории кино: содержание понятий, категории, термины теории кино и их эволюции.

Уметь

- пользоваться категориальным аппаратом теории кино, а также основными концепциями классической теории кино;
- ориентироваться в историческом и современном теоретическом и художественном пространстве;
- адекватно реагировать на новые данные и представления;
- прогнозировать те или иные тенденции кинопроцесса.

Владеть

- основными методами анализа экранного произведения и художественного текста в целом;

- способностью анализировать и использовать материал теории экранной культуры и экранных искусств в целях реализации научно-исследовательской, педагогической и просветительской деятельности на уровне, соответствующем передовым методологическим и коммуникативным требованиям.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Коды компетенций	Название компетенции	Структура компетенции	Характеристика уровня (этапа) формирования компетенций
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Критически анализирует и оценивает современные научные достижения, генерирует новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Базовый -знает основные научные подходы, используемые в теории экранных искусств и теории культуры; -имеет представление о специфических методах киноведения; -имеет представление о междисциплинарных исследованиях, используемых для анализа произведений аудиовизуальных искусств;
УК-2	способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Проектирует и осуществляет комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Базовый -имеет представление об основных этапах истории и философии науки; - имеет представление о методологии гуманитарных исследований; - имеет представление о методологии аудиовизуальных искусств;
УК-3	готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	способен участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	Базовый -знает требования, предъявляемые к содержанию научных текстов; - имеет представление о структуре научных текстов; -знает требования, предъявляемые к оформлению научных текстов
УК-5	способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	Базовый -способен сформировать план научно-исследовательской деятельности с учетом конечных результатов; - способен определить задачи собственного профессионального развития; -способен определить пути личностного развития с учётом выбранного вида деятельности;
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	самостоятельно осуществляет научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	Базовый -знаком с основными методами, научного исследования, используемыми в кино-, теле- и других экранных искусствах; - имеет представление о способах использования информационно-коммуникационных технологий для решения научных задач; -имеет представление о способах поиска, сбора и анализа данных для проведения научного исследования;
ПК-1	способность проводить экспертно-консультативную деятельность в сфере творческих проектов различного уровня, связанных с экранным искусством	проводит экспертно-консультативную деятельность в сфере творческих проектов различного уровня, связанных с экранным искусством	Базовый -знает основные виды киноискусства; -способен выявлять особенности формально-содержательной составляющей экранного произведения; -знает основные типы аудиовизуальных форматов для различных медийных платформ;
ПК-2	способность учитывать изменение объекта и предмета исследования в сфере экранных искусств и осуществлять их теоретико-методологическое обоснование	способен учитывать изменение объекта и предмета исследования в сфере экранных искусств и осуществлять их теоретико-методологическое обоснование	Базовый -знает основные этапы развития теории экранного искусства. -знает теоретические основания специальных методов исследования в рамках избранного направления научно-исследовательской деятельности; -знает междисциплинарные подходы, используемые в области искусствоведения;
ПК-3	способность вести научную дискуссию, формулировать и обосновывать основные положения научного исследования, излагать и защищать результаты научно-исследовательской деятельности	способен вести научную дискуссию, формулировать и обосновывать основные положения научного исследования, излагать и защищать результаты научно-исследовательской деятельности.	Базовый -знает основные методы изложения материала в рамках устного выступления; -знает структуру научных текстов, используемых в рамках публичных научных мероприятий; - знает основные виды аргументов, применяемых в процессе научных дискуссий;

4. Объем дисциплины

2 зачетные единицы (72 академических часа)

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
16	18			34	38	

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Кинематограф и киноискусство	1-4	18	4	4			8	10	
Телевидение	5-8	17	4	4			8	9	
Экранные искусства и новые технологии	9-12	18	4	4			8	10	
История кино. Предмет истории кино. Принципы методологии. Принципы периодизации	13-16	17	4	4			8	9	
Зачет с оценкой		2		2			2		
Итого:		72	16	18			34	38	

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

Опыт проведения собственного научного исследования формируется в ходе самостоятельной работы. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать в качестве примеров материалы собственного диссертационного исследования. Обсуждение результатов своей научно-исследовательской работы будет

способствовать более глубокому осмыслению проблемы и её структурированию. При подготовке к семинару аспирантам следует ознакомиться с принципами поиска необходимой научной информации и с основной рекомендуемой литературой. Проблемы методов собственного диссертационного исследования, целей, задач, выдвижения гипотез, интерпретации результатов и т.д. рекомендуется обсуждать в ходе семинарских занятий.

Методические рекомендации по выполнению заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы ориентирующих знаний.

Занятия семинарского типа - дискуссии по темам курса, анализ фильмов.

Текущий контроль успеваемости - опрос по пройденному материалу.

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса и изучение специальной литературы, подготовка к семинарам.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Зайцева Л.А. Киноязык: Опыт мифотворчества : монография / Л.А. Зайцева. – М.: ВГИК, 2011. - 5 экз.
2. Мариевская Н.Е. Время в кино [Электронный ресурс] / Н.Е. Мариевская ; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). – Москва : Прогресс-Традиция, 2015. – Доступ из ЭБС "Университетская библиотека онлайн". – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330621>
3. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики: (очерки становления языка зарубежного документального кино) / Г.С. Прожико; Всероссийский гос. ун-т кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК). - М.: Всероссийский гос. ун-т кинематографии им. С.А. Герасимова, 2011. - 5 экз.
4. Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека / М. Маклюэн. – 4-е изд. – М.: Кучково поле, 2014. – 10 экз.
5. Беленький И.В. Лекции по всеобщей истории кино: учеб. пособие в 6-х книгах / И.В. Беленький. - М.: ГИТР, 2001 - 2012. - 443 экз.
6. Ключева Л.Б. Проблемы стиля в экранных искусствах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Б. Ключева. – М.: ГИТР, 2007. – Доступ из ЭБС ГИТРа.
-
URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1142/Ключева%20Проблемы%20стиля.pdf>
7. Ключева Л.Б. О некоторых аспектах постмодернистского дискурса в кино [Электронный ресурс] / Л.Б. Ключева. – М.: ГИТР, 2020. – Доступ из ЭБС ГИТРа. -
URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1161/Ключева%20Постмод>

[ернизм.pdf](#)

8. Ключева Л.Б. Теория экранного искусства [Электронный ресурс] / Л.Б. Ключева. - М.: ГИТР, 2006. - Доступ из ЭБС ГИТРа. - URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1143/Ключева%20ТЭИ.pdf>
9. Эйзенштейн С.М. Метод: в 2-х томах / С.М. Эйзенштейн. - Москва: Музей кино: Эйзенштейн-центр, 2002. - 121 экз.

Список фильмов:

«Иваново детство» (1962, А. Тарковский),
«Андрей Рублев» (1966, А. Тарковский),
«Зеркало» (1974, А. Тарковский),
«Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман),
«Сталкер», (1979, А. Тарковский),
«Земляничная поляна» (1957, И. Бергман),
«Приключение» (1960, М. Антониони),
«Затмение» (1962, М. Антониони),
«Птицы» (1963, А.Хичкок), «
Прошлым летом в Мариенбаде»» (1961, А.Рене),
«Фотоувеличение» (1966, М. Антониони)

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. OBS Studio
11. Zoom
12. Skype

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
2. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»

- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - <https://cyberleninka.ru/>
 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
 5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
 6. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol10&lang=ru_RU
 7. Научный журнал "Наука телевидения" - <https://tv-science.online/>
 8. Научный журнал "Вестник ВГИК" - <https://vestnik-vgik.com/2074-0832/>
 9. Электронная библиотека Hathitrust Digital Library <https://www.hathitrust.org>
 10. Словари и энциклопедии АКАДЕМИК <https://dic.academic.ru/>
 11. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория.
2. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа.
3. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 - сформированные и систематизированные знания предмета, сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

4 - в целом, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания предмета, умение применять методы и подходы изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач с минимальным количеством ошибок не принципиального характера, наличие навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

3 - несистематизированные знания предмета, частично сформированные умения и навыки применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

2 - фрагментарное знание предмета, отсутствие умений и навыков применения методов и подходов изучаемой дисциплины при решении учебных задач.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>