

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

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

30 августа 2021 г.

30 августа 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА»**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
специализации – Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм;

Режиссёр игрового кино- и телефильма

Специальность 55.05.03 Кинооператорство
специализации – Кинооператор; Телеоператор

Специальность 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

направленность (профиль) – Звукорежиссер кино и телевидения

Форма обучения – очная

Автор Л.Б. Ключева

Москва – 2021

1. Аннотация

Дисциплина дает понимание природы кино и телевидения, возможностей выразительных средств экрана, знакомит с видами, жанрами и форматами кино и телевидения, наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе, что позволит создавать собственные оригинальные аудиовизуальные произведения.

2. Место дисциплины

Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, базируется на знаниях дисциплин "История кино", "История телевидения", является основой для создания выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- природу экранных искусств, основных закономерностей искусства кино
- драматургическую структуру, систему образных средств и приёмов произведений мировой кинематографии
- важнейшие события, происходящие в киноиндустрии

Уметь

- находить в экранном произведении и использовать информацию о культурных особенностях различных социальных групп
- выявлять особенности и давать оценку выразительным средствам кино, соответствующим определённому историческому периоду
- дать аргументированную оценку современным тенденциям в развитии кино, в том числе возможностям, предоставляемым новейшими технологиями, оценить качество готовых кинофильмов

Владеть

- навыками анализа тенденций развития экранных искусств, применяя знание различных философских концепций
- навыками использования сущностных принципов и основных закономерностей искусства кино, его видов и жанров в процессе реализации творческого замысла
- навыками анализа фильмов, созданных в тот или иной исторический период, ставить их в контекст эпохи и логично формировать собственную точку зрения.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает конкретный системный подход, используемый при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной деятельности) УК-1.2. Умеет осуществить анализ проблемной ситуации (выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), используя конкретный системный подход
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.6. Применяет знания различных историко-философских концепций при анализе тенденций и направлений развития кинематографии, телевидения, радио, мультимедиа, исполнительских искусств и других видов художественной культуры; ОПК-1.8. Знает природу экранных искусств, основные закономерности искусства кино и телевидения;

Режиссура кино и телевидения, специализация – Режиссер игрового кино- и телефильма

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает конкретный системный подход, используемый при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной деятельности) УК-1.2. Умеет осуществить анализ проблемной ситуации (выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), используя конкретный системный подход
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.6. Применяет знания различных историко-философских концепций при анализе тенденций и направлений развития кинематографии, телевидения, радио, мультимедиа, исполнительских искусств и других видов художественной культуры; ОПК-1.8. Знает природу экранных искусств, основные закономерности искусства кино и телевидения;

Кинооператорство, специализация – Кинооператор

Компетенции	Индикаторы
-------------	------------

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает конкретный системный подход, используемый при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной деятельности) УК-1.2. Умеет осуществить анализ проблемной ситуации (выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), используя конкретный системный подход
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.6. Применяет знания различных историко-философских концепций при анализе тенденций и направлений развития кинематографии, телевидения, радио, мультимедиа, исполнительских искусств и других видов художественной культуры; ОПК-1.8. Знает природу экранных искусств, основные закономерности искусства кино и телевидения;

Кинооператорство, специализация - Телеоператор

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает конкретный системный подход, используемый при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной деятельности) УК-1.2. Умеет осуществить анализ проблемной ситуации (выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), используя конкретный системный подход
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.6. Применяет знания различных историко-философских концепций при анализе тенденций и направлений развития кинематографии, телевидения, радио, мультимедиа, исполнительских искусств и других видов художественной культуры; ОПК-1.8. Знает природу экранных искусств, основные закономерности искусства кино и телевидения;

Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, направленность
(профиль) - Звукорежиссер кино и телевидения

Компетенции	Индикаторы
--------------------	-------------------

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает конкретный системный подход, используемый при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной деятельности) УК-1.2. Умеет осуществить анализ проблемной ситуации (выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), используя конкретный системный подход
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.4. Применяет знания различных историко-философских концепций при анализе тенденций и направлений развития кинематографии, телевидения, радио, мультимедиа, исполнительских искусств и других видов художественной культуры; ОПК-1.5. Знает природу экранных искусств, основные закономерности искусства кино и телевидения;

4. Объем дисциплины

5 зачетных единиц (180 академических часов).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
64	2	1	0,3	67,3	76,7	36

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		
Теория экранных искусств. Теория кино	1-3	13	6				6	7	
Эстетические особенности киноискусства. Природа кино	4-6	14	6				6	8	
Категории «фабула», «сюжет» и «композиция»	7-10	17	8				8	9	
Эволюция взглядов на проблему «человек на экране»	11-14	17	8				8	9	
Виды и жанры искусства кино и телевидения	15-16	9	4				4	5	
Зачет с оценкой	17	2		2			2		
Категория «стиль» в кино	18-23	27	12				12	15	
Коммуникативный аспект теории кино	24-27	17,4	8				8	9,4	
Теория кино в историческом аспекте	28-31	17,3	8				8	9,3	

Телевидение как важный аспект теории экранных искусств	32-33	9	4				4	5	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		180	64	2	1	0,3	67,3	76,7	36

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

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Посещать занятия.
- Выполнять в срок задания.
- Смотреть и анализировать произведения экранного искусства.
- Работа с учебными программами, учебниками и учебными пособиями.
- Конспектирование учебной литературы.
- Самостоятельная работа с текстами.

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

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы ориентирующих знаний в области методологии и истории экранной культуры и экранных искусств, на основе курсов, составленных по результатам научных исследований, проводимых педагогическими работниками Института.

Текущий контроль успеваемости - тестирование, опрос.

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

Промежуточная аттестация - тестирование.

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса и изучение специальной литературы, подготовка к семинарам, просмотры программ и фильмов, консультации с педагогом.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Ключева Л.Б. Теория экранного искусства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Б. Ключева. - Москва : ГИТР, 2006. - Доступ из ЭБС ГИТРа.
-
URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1143/Ключева%20ТЭИ.pdf>
2. Ключева Л.Б. Проблемы стиля в экранных искусствах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Б. Ключева. - Москва : ГИТР, 2007. - Доступ из ЭБС ГИТРа. -
URL: <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/1142/Ключева%20Проблемы%20стиля.pdf>
3. Выготский Л.С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л.С. Выготский. -

- М. : Директ-Медиа, 2014. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240336>
4. Кирия И.В. История и теория медиа [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753>
5. Мисюров Н.Н. Философия и культурология ТВ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Мисюров. – М.: Директ-Медиа, 2020. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576527>
6. Эйзенштейн С.М. Вертикальный монтаж [Электронный ресурс] / С.М. Эйзенштейн. – М.: Директ-Медиа, 2016. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437095>
7. Эйзенштейн С.М. Монтаж (1938) [Электронный ресурс] / С.М. Эйзенштейн. – М.: Директ-Медиа, 2016. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437094>

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. Tvkinoradio - <https://tvkinoradio.ru/>
2. Статьи об эфирном, спутниковом, кабельном телевидении, радиовещании и др. – <https://www.broadcasting.ru>
3. ТВ дайджест. Новости аудиовизуальных СМИ – <https://www.tv-digest.ru>
4. Электронный каталог библиотеки ГИТРa - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
6. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
7. Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск» - <https://www.kinopoisk.ru>
8. База данных - сайт о кинематографе «Internet Movie Database» - <https://www.imdb.com>
9. Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру» - <https://www.kino-teatr.ru>
10. Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино» - <https://ruskino.ru>

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/>