

**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»

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика

Направленность (профиль) – Телевидение и радио

Направление подготовки 42.03.04 Телевидение

Направленность (профиль) – Режиссура телевидения

Направление подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации

направленность (профиль) – Корреспондент-редактор средств массовой информации

Специальность 55.05.04 Продюсерство

специализация – Продюсер кино и телевидения

Специальность 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

специализация – Звукорежиссер музыкальных телевизионных программ и фильмов

Форма обучения – заочная

Автор Е.С. Трусевич

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.

2. Место дисциплины

Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Базируется на знаниях "Истории кино" и "Истории телевидения", является основой для создания аудиовизуального продукта в рамках дисциплины "Творческие студии".

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основные концепции классической теории кино
- категориальный инструментарий классической теории кино
- комплекс проблем современной теории кино и современного художественного кинопроцесса

Уметь

- ориентироваться в современном теоретическом и художественном пространстве
- адекватно реагировать на новые данные и представления о современном кино/телепроцессе
- прогнозировать те или иные тенденции кино/ телепроцесса

Владеть

- навыками научно-исследовательской работы

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Журналистика, направленность (профиль) – Телевидение и радио

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы критического анализа; УК-1.3. Умеет находить и анализировать информацию; УК-1.4. Умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;

ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов	ОПК-3.4. Применяет знание драматургической структуры, системы образных средств и приёмов произведений мировой кинематографии в процессе создания медиапродуктов;
---	--

Телевидение, направленность (профиль) – Режиссура телевидения

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы критического анализа; УК-1.3. Умеет находить и анализировать информацию; УК-1.4. Умеет критически осмысливать и обобщать информацию;
ПК-3. Способен осуществлять творческий процесс видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телевизионной программы всех видов и жанров	ПК-3.5. обладает знаниями основ в области смежных искусств, науки и последних достижений телевизионной техники;
ПК-4. Способен обеспечить художественно-техническое качество видеомонтажа кино-, теле-, видеофильма или телепрограммы	ПК-4.3. знаком с передовым отечественным и зарубежным опытом производства кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных программ; ПК-4.8. знает историю кино и телевидения (творческий и технический аспекты); ПК-4.9. способен оценивать художественные достоинства проекта;

Медиакоммуникации, направленность (профиль) – Корреспондент-редактор средств массовой информации

Компетенции	Индикаторы
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы критического анализа; УК-1.3. Знает особенности применения информации в творческой деятельности; УК-1.6. Умеет применять системный подход в решении задач; УК-1.8. Умеет критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов	ОПК-3.5. использует знание драматургической структуры, системы образных средств и приёмов произведений мировой кинематографии в процессе создания медиапродуктов;
ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования	ОПК-5.6. использует знание отечественной и зарубежной кинематографии, радио и телевидения в процессе оценки развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира;

ПК-6 Способен осуществлять подготовку к публикации собственных материалов (работать в эфире)	ПК-6.8. Способен поддерживать беседы на актуальные темы;
--	--

Продюсерство, специализация – Продюсер 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-1.6. Применяет знания различных историко-философских концепций при анализе тенденций и направлений развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, радио, исполнительских искусств и других видов художественной культуры; ОПК-1.8. Даёт аргументированную оценку современным тенденциям в развитии кино, телевидения, в том числе возможностям, предоставляемым новейшими технологиями; ОПК-1.9. Знает природу экранных искусств, основных закономерностей искусства кино и телевидения, путей их развития;
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации	ОПК-3.3. Способен анализировать фильмы, созданные в тот или иной исторический период, ставить их в контекст эпохи и логично формировать собственную точку зрения;
ПК-1. Способен организовывать кинопроцесс	ПК-1.38. Способен оценивать качество готовых кинофильмов;

Музыкальная звукорежиссура, специализация - Звукорежиссер музыкальных телевизионных программ и фильмов

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-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	ОПК-4.1. Знает особенности поиска информации в области искусства
ПК-11. способен и готов пользоваться профессиональной терминологией	ПК-11.7. владеет ключевыми понятиями в области гуманитарного знания и искусствоведения

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		
18		1	0,3	19,3	151,7	9

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	7	2				2	5	
Эстетические особенности киноискусства. Природа кино	4-6	7	2				2	5	
Категории «фабула», «сюжет» и «композиция»	7-10	7	2				2	5	
Эволюция взглядов на проблему «человек на экране»	11-14	7	2				2	5	
Виды и жанры искусства кино и телевидения	15-16	8	2				2	6	
Категория «стиль» в кино	17-22	49	3				3	46	
Коммуникативный аспект теории кино	23-26	34	2				2	32	
Теория кино в историческом аспекте	27-30	33,7	2				2	31,7	
Телевидение как важный аспект теории экранных искусств	31-32	17	1				1	16	
Экзамен		10,3			1	0,3	1,3		9
Итого:		180	18		1	0,3	19,3	151,7	9

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 - выступления с сообщениями на предложенную в задании тему.

Занятия семинарского типа - групповые дискуссии.

Промежуточная аттестация - дискуссии по вопросам.

Самостоятельная работа - повтор материалов лекционного курса и изучение специальной литературы, просмотры программ и фильмов.

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 ГИТРa.
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/>