

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

30 августа 2024 г.

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

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

"ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА"

"ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ"

Научная специальность – 5.10.3 Виды искусства

Направленность (профиль) программы – Кино-, теле- и другие экранные искусства

Форма обучения – очная

Автор Л.Б. Ключева

Москва – 2024

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 Образовательному компоненту, ориентирована на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Параллельно читаются курсы "Анализ фильма" / "Телекритика", ведётся "Научно-исследовательская деятельность", "Подготовка публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации". 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.

Результаты освоения программы аспирантуры

Компонент программы аспирантуры	Результат освоения программы аспирантуры	
Образовательный компонент	Образовательный результат (ОР1)	Сданные кандидатские экзамены по научной специальности и отрасли науки подготавливаемой диссертации.
	Образовательный результат (ОР2)	Положительные результаты по изученным дисциплинам в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины

4 зачетные единицы (144 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		
32	36	1	0,3	69,3	40	34,7

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		
Формирование кинематографической теории	1-4	9	4	4			8	1	
Природа кино и выразительные средства	5-17	27	12	14			26	1	
Итого за 1 семестр:		36	16	18			34	2	
Кинотеория советского авангарда	18-21	18	4	4			8	10	
Сергей Эйзенштейн. Grundproblem. Философия Метода	22-26	20	5	5			10	10	

Концепции теории кино послевоенного периода	27-34	34	7	9			16	18	
Экзамен. Промежуточная аттестация по дисциплине		36			1	0,3	1,3		34,7
Итого за 2 семестр:		108	16	18	1	0,3	35,3	38	34,7
Итого:		144	32	36	1	0,3	69,3	40	34,7

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%20Постмодернизм.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 ГИТР - <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 ГИТР.
3. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

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. Постмодернизм в кино / Л.Б. Ключева. - М.: ГИТР, 2005. - 15 экз.
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.
10. Делёз Ж. Кино [Электронный ресурс] / Ж. Делёз ; пер. Б. Скуратов. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». –
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143283>
11. Деллюк Л. Фотогения кино [Электронный ресурс] / Л. Деллюк ; ред. Т.И. Сорокина. – М.: Издательство "Новые вехи", 1924. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». –
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114387>
12. Новые аудиовизуальные технологии: учеб. пособие / отв. ред. К.Э. Разлогов. - М.: Едиториал УРСС, 2005. - 10 экз.
13. Пондопуло Г.К. Новые искусства и современная культура. Фотография и кино / Г.К. Пондопуло, М.А. Ростockая. – М.: ВГИК, 1997. – 7 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. Электронный каталог библиотеки ГИТРа - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
3. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - <https://cyberleninka.ru/>
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
7. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol10&lang=ru_RU
8. Научный журнал "Наука телевидения" - <https://tv-science.online/>
9. Научный журнал "Вестник ВГИК" - <https://vestnik-vgik.com/2074-0832/>
10. Электронная библиотека Hathitrust Digital Library <https://www.hathitrust.org/>
11. Словари и энциклопедии АКАДЕМИК <https://dic.academic.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

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

хорошо - 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
непринципиального характера, наличие навыков применения методов и подходов
изучаемой дисциплины при решении учебных и практических задач.

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

неудовлетворительно - 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/>