

**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 2024 г.

30 августа 2024 г.

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

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика

Направленности (профили) – Телевидение и радио;

Телевидение, радио и новые медиа; Ведущий телевизионной программы

Направление подготовки - 42.03.05 Медиакоммуникации

направленность (профиль) – Цифровые медиа

Направление подготовки 52.03.06 Драматургия

Направленности (профили) – Драматургия цифровых медиа; Кинодраматургия

Специальность 55.05.04 Продюсерство

специализация – Продюсер кино и телевидения

Специальность 54.05.02 Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок

Специальность 54.05.03 Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения – очная

Автор А. В. Керуак

Москва – 2024

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, методы критического анализа экранных произведений
- комплекс проблем современной теории кино и современного художественного кинопроцесса

Уметь

- ориентироваться в современном теоретическом и художественном пространстве, критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию в области экранного искусства
- 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, направленности (профили) – Телевидение, радио и новые медиа;
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;
--	--

Журналистика, направленность (профиль) – Ведущий телевизионной программы

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;

Медиакоммуникации, направленность, профиль – Цифровые медиа

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;

Драматургия, направленности (профили) – Драматургия цифровых медиа;

Кинодраматургия

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;

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
ПК-1. Способен организовывать кинопроцесс	ПК-1.38. Способен оценивать качество готовых кинофильмов;

Графика, специализация – Художник анимации и компьютерной графики

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
---	--

Живопись, специализация - Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

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

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 - 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, просмотра 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 ГИТР – <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

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

хорошо (зачтено) - 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.

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

неудовлетворительно (не зачтено) - 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/>