

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра кино-, телеискусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ КИНОИСКУССТВА И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 42.04.04 Телевидение
Профиль – Современная теле- и киноиндустрия
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 № 530.

Программу разработала Беломоина Е.С., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры кино-, телеискусства

Рассмотрено на заседании кафедры кино-, телеискусства (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2024 г.

Зав. кафедрой

Л.О. Симоненко

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория киноискусства и телевидения» входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам 1, 2 курса (I, II, III семестр) направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой кино-, телеискусства.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Методика преподавания спецдисциплин», «Компьютерные технологии в науке и образовании», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическим обоснованием развития кино и телевидения. Телевидение и кинематограф – это, прежде всего, часть медийного комплекса. И для студентов кафедры кино-, телеискусства Академии Матусовского важно в совершенстве овладеть художественно-выразительными средствами экрана, освоить теорию и практику телевидения и кинематографа.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение тестов и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета, дифференцированного зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з. е., 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 ч.), практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (130 ч.), контроль (54 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Теория киноискусства и телевидения» является - изучение разнообразных концептов и методов анализа фильма; теоретических и практических основ создания критических материалов; изучение теоретического и практического опыта отечественных и зарубежных киноведов, теоретиков телевидения.

Задачи дисциплины:

- развить аналитические способности студентов - способность описывать, анализировать и критически оценивать фильмы и телевизионный продукт;
- способствовать пониманию основных моделей интерпретации и анализа фильмов (телепродукта);

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в обязательную часть подготовки и адресован студентам по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Методика преподавания спецдисциплин», «Компьютерные технологии в науке и образовании», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *профессионально-ознакомительной, профессионально-творческой, педагогической, научно-исследовательской работы, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 42.04.04 Телевидение: УК-3; ОПК-3; ПК-1.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – периодизацию мирового и отечественного кинематографа; – историю и теорию кино и телевидения; – видовую и жанровую типологию кино; – место и роль кинематографа в системе традиционных и техногенных искусств; – методологические основы киноведения; – современные научные подходы к интерпретации экранного произведения. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать оригинальные рецензии, статьи для печатных СМИ, тексты для сети Интернет по теме мирового кино; – выполнять обязанности редактора и эксперта на телевизионных каналах при создании кинематографической и другой аудиовизуальной продукции; – выполнять работу эксперта на телевидении по программированию демонстрации фильмов различных видов; – разбираться в художественных направлениях, стилевых и жанровых формах кино и других видах экранных искусств; – участвовать при обсуждении фильмов и другой аудиовизуальной продукции на конференциях, в дискуссиях.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-3	Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – периодизацию мирового и отечественного кинематографа; – историю и теорию кино и телевидения; – видовую и жанровую типологию кино; – место и роль кинематографа в системе традиционных и техногенных искусств; – методологические основы киноведения; – современные научные подходы к интерпретации экранного произведения.

		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать оригинальные рецензии, статьи для печатных СМИ, тексты для сети Интернет по теме мирового кино; – выполнять обязанности редактора и эксперта на телевизионных каналах при создании кинематографической и другой аудиовизуальной продукции; – выполнять работу эксперта на телевидении по программированию демонстрации фильмов различных видов; – разбираться в художественных направлениях, стилевых и жанровых формах кино и других видах экранных искусств; – участвовать при обсуждении фильмов и другой аудиовизуальной продукции на конференциях, в дискуссиях.
--	--	--

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-1	Способен проводить научное исследование в сфере телевидения и других экранных масс-медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – периодизацию мирового и отечественного кинематографа; – историю и теорию кино и телевидения; – видовую и жанровую типологию кино; – место и роль кинематографа в системе традиционных и техногенных искусств; – методологические основы киноведения; – современные научные подходы к интерпретации экранного произведения. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать оригинальные рецензии, статьи для печатных СМИ, тексты для сети Интернет по теме мирового кино; – выполнять обязанности редактора и эксперта на телевизионных каналах при создании кинематографической и другой аудиовизуальной продукции; – выполнять работу эксперта на телевидении по программированию демонстрации фильмов различных видов; – разбираться в художественных направлениях, стилевых и жанровых формах кино и других видах экранных искусств; – участвовать при обсуждении фильмов и другой аудиовизуальной продукции на конференциях, в дискуссиях.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Количество часов					
	очная форма					
	все го	в том числе				
лк		пр	ин д	с.р.	ко нт	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Кино как вид искусства. (I семестр)						
Тема 1. Кино в системе традиционных и техногенных искусств.	10	4	2	-	4	-
Тема 2. Пространственно-временной континуум в кино.	10	2	4	-	4	-
Тема 3. Составные части фильма: кадр, движение, монтаж, звуковой образ.	12	4	2	-	6	-
Тема 4. Видовая и жанровая типология кино.	12	2	4	-	6	-
Тема 5. Творческий процесс создания фильма.	8	2	2	-	4	-
ВСЕГО часов за 1 семестр	52	16	14	-	24	-
РАЗДЕЛ II. Анализ кинопроизведения. (II семестр)						
Тема 6. Методологические стратегии киноведения.	17	4	4	-	6	3
Тема 7. Целостный анализ художественного фильма.	19	4	4	-	8	3
Тема 8. Органическая стройность кинопроизведения.	13	2	2	-	6	3
Тема 9. Осложненная форма построения фильма.	13	2	2	-	6	3
Тема 10. Современные научные подходы к интерпретации экранного произведения. Компаративный метод анализа фильма.	17	4	4	-	6	3
Тема 11. Музыкальная форма в построении фильма.	13	2	2	-	6	3
Тема 12. Контекстуальный метод анализа фильма. Анализ фильма в контексте теории психоанализа.	15	2	2	-	8	3
Тема 13. Интерпретация фильма в контексте постмодернистской теории.	15	2	2	-	8	3
Тема 14. Критические методы анализа фильма и теории кино.	17	4	4	-	6	3
Тема 15. Особенности анализа экранизаций.	19	4	4	-	8	3
Тема 16. Особенности эстетического восприятия фильма.	21	6	6	-	6	3
Тема 17. Кинофестивали: их место и значение для профессионального развития кинокритика.	17	4	4	-	6	3
ВСЕГО часов за 2 семестр	198	40	40	-	82	36
Раздел III. Телевидение как часть медиакомплекса (III семестр)						
Тема 18. Культурологическая теория телевидения Р. Вильямса.	18	4	4	-	6	4
Тема 19. Телевидение - реальный мир постмодернистской культуры.	18	4	4	-	6	4
Тема 20. Основные концепции телевизионного вещания.	16	4	2	-	6	4
Тема 21. Телевидение - интерсубъективность времени в физической реальности.	20	4	4	-	6	6
ВСЕГО часов за 3 семестр	72	16	14	-	24	18
ВСЕГО часов по дисциплине	324	72	68	-	130	54

6. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

РАЗДЕЛ 1. КИНО КАК ВИД ИСКУССТВА. (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Кино в системе традиционных и техногенных искусств.

Киноискусство как продукт новой художественной эпохи - модерна. Кино в системе традиционных искусств. Особенности коммуникативного акта «кинематограф-зритель». Кино в системе техногенных искусств.

Тема 2. Пространственно-временной континуум в кино.

Время как главный элемент существования и художественного воплощения экранного произведения. Пять уровней художественного времени. Способы сочетания событий в единое экранное повествование. Формирование художественного кинопроизведения.

Тема 3. Составные части фильма: кадр, движение, монтаж, звуковой образ.

Художественная ценность кадра. Пространство кадра. Главные составляющие внутрикадрового пространства: план, ракурс, свет, тень. Движение как основа сюжета, формо- и смыслообразования в кинематографе. Монтаж. Четыре взаимопроницающих слоя звукового образа: шумы, речь, музыка, тишина.

Тема 4. Видовая и жанровая типология кино.

Видовые и внутривидовые дифференциации кино. Особенности неигрового кино (хроника, научное кино, документальное кино и прочее). Особенности построения художественного неигрового кино. Средства манипуляции реальностью в документальном кино. Классификация документальных лент. Жанровая классификация и специфика игрового кино. Эстетико-центристская и литературоцентристская дифференциация жанров в кино. Драматические жанры кино. Эпические жанры кино. Лирико-эпические жанры кино. Разница между жанровым и внежанровым кинематографом. Виды анимационного кино. Связь анимации с фольклором и литературой.

Тема 5. Творческий процесс создания фильма.

Фазы творческого процесса создания фильма. Работа сценариста, художника, оператора, режиссера, актера. Диаграмма классической повествовательной структуры Г. Фрейтага.

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ. (II СЕМЕСТР)

Тема 6. Методологические стратегии киноведения.

Методы исследования в киноведении: анализ, идентификация, сопоставление, дифференцировка, систематизация и другие. Методы создания искусства: конструирование, травестирирование и другие. Методы применения искусства. Особенности выбора метода исследования кинотекста. Аналитический подход к экранному произведению. Структурный метод познания. Семиотический подход. Интегративный подход.

Тема 7. Целостный анализ художественного фильма.

Закономерности образования и функционирования кинопроизведения. Особенности целостного анализа произведения с учетом его жанровых, стилистических, семантических и семиотических особенностей. Синтаксическая природа фильма. Цель искусствоведческого

анализа фильма. Пятиступенчатая методика целостного анализа художественного фильма (сюжет, композиция и структура, изобразительная и звуковая образность, синтаксис, символично-метафорический подтекст). Главные вопросы для ответа при выполнении целостного анализа фильма.

Тема 8. Органическая стройность кинопроизведения.

Особенности органической стройности кинопроизведения. Пример анализа фильмов «Броненосец «Потемкин» (С. Эйзенштейн, 1925), «Похитители велосипедов» (В. де Сика, 1948), «Затмение» (М.Антониони, 1962).

Тема 9. Осложненная форма построения фильма.

Средства сюжетного построения: поэтапная, параллелизм развития действия, приемы торможения. Особенности группы кинопроизведений, которые сформированы на преодолении нарративной и структурной линейности. Особенности сюжетного построения «сложных фильмов». Пример анализа фильмов «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919), «Гражданин Кейн» (О.Уэллс, 1941), «Смерть в Венеции» (Л.Висконти, 1971), «Хиросима, моя любовь» (А. Рене, 1958), «Пепел и алмаз» (А. Вайда, 1958).

Тема 10. Современные научные подходы к интерпретации экранного произведения. Компаративный метод анализа фильма.

Понятие «Компаративный метод». Единицы сравнения в искусствоведении: синтетические, сценические, техногенные, экранные, медийные искусства, художественные направления и стили, системы выразительных средств, произведения искусства. Диахронное и синхронное сравнение. Внутреннее и внешнее сравнение. Микро- и макро- сравнение. Уровни сравнения в зависимости от объекта исследования. Нормальные и функциональные средства сравнения. Особенности структурно-функционального анализа.

Тема 11. Музыкальная форма в построении фильма.

Проблемы соотношения аудиовизуальной пластики кинопроизведения и музыкальной формы. Закон сонатной формы. Анализ кинопроизведения с учетом использования в нем приемов музыкального искусства. Пример анализа фильмов «Земля» (А. Довженко, 1930), «Репетиция оркестра» (Ф.Феллини, 1979), «Зеркало» (А. Тарковского, 1975), «Небо над Берлином» (В.Вендерс, 1987), «Ран» (А.Куросава, 1985), «Беги, Лола, беги» (Т.Тиквер, 1998).

Тема 12. Контекстуальный метод анализа фильма. Анализ фильма в контексте теории психоанализа.

Особенности изучения контекста художественного произведения. Особенности исследования фильма в контексте социальной, психоаналитической, семиотическо-тендерной, постмодернистской теории. Сюжетная карта фильма. Выявление истинной завязки истории героя. Пример анализа фильмов «Земляничная поляна» (И. Бергман, 1958), «8 1/2» (Ф. Феллини, 1962), «Конформист» (Б. Бертолуччи, 1971).

Тема 13. Интерпретация фильма в контексте постмодернистской теории.

Использование термина «постмодернизм» для обозначения кинопроизведения. Доминанты позиции постмодернизма. Главные векторы художественной трансформации постмодернистского искусства. Стилистические приемы постмодернизма в кино и механизмы их реализации. Анализ постмодернистских экранных текстов. Пример анализа фильмов «Blowup» (М. Антониони, 1967), «Имя: Кармен» (Ж.-Л. Годар, 1983), «Чунгхинкский экспресс» (Вонг Кар-Вай, 1994)

Тема 14. Критические методы анализа фильма и теории кино.

Ранняя теория кино. Советская теория кино: монтаж. Классические теории кино: реализм и формализм. Сравнительные модели анализа фильма: авторский и жанровый кинематограф. «Печать зла» (реж. А. Уэллс, 1958). Структурно-семиотический анализ

фильма: проблема «языка» кино. Структуралистская семиотика кино. Фильм как текст. Текстуальный анализ фильма. «Птицы» (реж. А. Хичкок, 1963), «К северу через северо-запад» (реж. А. Хичкок, 1959). Нарративный анализ фильма. Психоанализ и кино. «Психо» (реж. А. Хичкок, 1960). Психоаналитическая семиотика. Аппаратная теория (Жан-Луи Бодри) Идеологическое измерение фильма. Марксизм и кино. (Луи Альтюссер, Жан-Луи Комолли, Жан Нарбона, Стивен Хиз). «Триумф воли» (реж. Л. Рифеншталь). Феминистическая теория кино. Феминизм и фильм. Феминистский психоаналитический подход (Лаура Малви). Фильм и зритель. Фильм и история: проблема исторической рецепции кино. Кино и культурная идентичность. Зритель в кино. Герменевтика, рецептивная эстетика и интерпретация фильма. Новые направления в киноведении. Неоформализм. Культурологический анализ фильма. Фильм и философия. Феноменологический анализ фильма. Критические вопросы в современной кинотеории. Постмодернизм и новейшие медиа.

Тема 15. Особенности анализа экранизаций.

Сюжетный монтаж. Переосмысление сюжета. Отношение автора к главной идее текста-источника. Наличие авторского начала в фильме. Актерская игра. Изображение эпохи. Место и роль деталей. Передача социального аспекта. Доминирование маркированных и немаркированных элементов киноязыка. Массовые сцены. Соотношение рационального и иррационального.

Тема 16. Особенности эстетического восприятия фильма.

Цель художественного восприятия. Литературоцентричность кинематографа. Цель создания фильмов авторами, просмотр зрителями. Типы восприятия кинотекста. Содержание понятия «авторское кино». Типы эстетического восприятия фильмов. Законы теории эстетического восприятия. Основные этапы просмотра фильма.

Тема 17. Кинофестивали: их место и значение для профессионального развития кинокритика.

Исторические аспекты фестивального движения. Первые фестивали. Многообразие фестивалей. Их виды, отличительные черты. Кинопремия и кинофестиваль (общее и различия). Главные кинофестивали мира - фестивали класса «А». Кинофестивали класса «Б» и тематические фестивали. Схема организации фестиваля. Организационная структура фестиваля. Правовое и договорное регулирование работы фестиваля.

РАЗДЕЛ III. ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ЧАСТЬ МЕДИАКОМПЛЕКСА (III СЕМЕСТР)

Тема 18. Культурологическая теория телевидения Р. Вильямса.

Телевидение как знаковая система. Телевидение как вид искусства. Телевидение как средство массовой информации.

Тема 19. Телевидение - реальный мир постмодернистской культуры.

Массмедиа – инструмент создания гиперреальности. Телевизионное зрелище как часть медиакультуры. Экранная интерпретация реальности. Влияние эстетики постмодернизма на вовлечение зрителей в процесс интерпретации реальности.

Тема 20. Основные концепции телевизионного вещания.

Концепция телевещания - набор основополагающих принципов подбора, обработки и подачи информации. Разработка концепции руководством телекомпании. Условия конкурентной борьбы.

Тема 21. Телевидение - интересубъективность времени в физической реальности.

Понятие интерсубъективности (или интерперсональности) и его интенсивное развитие в области теории телевидения. Просмотр телепередачи – акт индивидуальный, а также акт интерсубъективный, Создание телевидением беспрецедентного момента времени, в котором индивидуальные длительности оказываются объединенными актом просмотра одного и того же телезрелища. Принципиальная новизна ТВ - интерсубъективное время создает новую физическую реальность.

6.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. КИНО КАК ВИД ИСКУССТВА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Кино в системе традиционных и техногенных искусств

1. Понятие «анализа фильма».
2. История формирования анализа фильма.
3. Анализ фильма: интерпретация кинопроизведения и проблема уникальности
4. Кино в системе традиционных искусств.
5. Кино в системе техногенных искусств.

Термины: анализ фильма, интерпретация, кинопроизведение.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Роль социокультурного фактора на становление и развитие телекоммуникационного процесса.
  - Проанализировать фильм согласно схемы .

Литература: [[1 - С. 6-17](#); [3 - С. 1-26](#)].

Тема 2. Пространственно-временной континуум в кино

1. Понятие «кинематографическое время».
2. Формы проявления категории времени в кино.
3. Четыре уровня художественного времени.
4. Понятие «художественное пространство» в кино.
5. Компоненты художественного пространства в кино.

Термины: кинематографическое время, художественное время, художественное пространство.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Влияние категории времени на восприятие фильма.
  - Художественное пространство и его разновидности.

Литература: [[2 - С. 17-46](#); [8 - С. 90-158](#)].

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ (II СЕМЕСТР)

Тема 3. Составляющие части фильма: кадр, движение, монтаж, звуковой образ

1. Художественная ценность кадра.
2. Главные составляющие внутрикадрового пространства.

3. Движение как основа смысло-становления в кинематографе.
4. Монтаж.
5. Шум, речь, музыка, тишина – составляющие звукового образа.

Термины: кадр, внутрикадровое пространство, смысл, шум, звуковой образ.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Составление схемы звукового образа в кинематографе.

Литература: [6 - С. 65-75].

Тема 4. Видовая и жанровая типология кино.

1. Видовые и внутривидовые дифференциации кино.
2. Особенности построения художественного пространства неигрового кино.
3. Способы манипуляции реальностью в документальном кино.
4. Эстетико-центристская и литературо-центристская дифференциация жанров в кино.
5. Виды анимационного кино.

Термины: дифференциация, неигровой фильм, анимация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Манипуляции реальностью – миф или реалии кинематографа?
  - Архитектоника анимационных фильмов.

Литература: [2 - С. 65-88; 7 - С. 47-132].

Тема 5. Методологические стратегии киноведения

1. Методы исследования в киноведении.
2. Методы создания искусства: конструирование, травестирирование.
3. Особенности выбора метода исследования кинотекста.
4. Аналитический подход к экранному произведению.
5. Структурный метод познания.

Термины: метод, исследование, конструирование, травестирирование, кинотекст.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Провести исследование кинотекста по выбору .

Литература: [3 - С. 65-88; 9 - С. 169-210].

Тема 6. Линеарная и усложненная форма построения фильма

1. Особенности линейной формы построения фильма.
2. Способы сюжетного построения: поэтапный, параллелизм развития действия, приемы торможения.

3. Особенности группы кинопроизведений, которые сформированы на преодолении нарративной и структурной линейности.
4. Особенности сюжетного построения авторских фильмов.

Термины: линейная форма, нарративная линейность, структурная линейность, сюжетное построение.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
  - Проанализировать кинематографические произведения линейной формы построения.

Литература: [\[9 - С. 88-112\]](#).

Тема 7. Телевидение - реальный мир постмодернистской культуры.

1. Методы исследования на телевидении.
2. Телевизионная культура постмодерна.
3. Особенности выбора метода исследования телетекста.
4. Аналитический подход к телевизионному производству.

Термины: культура постмодерна, телевидение, исследование телетекста.

Выполнить:

3. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
4. Темы творческих работ:
  - Провести исследование телевизионной программы (на выбор).

Литература: [\[3 - С. 65-88; 9 - С. 169-210\]](#).

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки изображений, звуковых и видеороликов, практической работы по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к зачету.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1 семестр

1. Киноведение и круг изучаемых дисциплиной проблем. Предмет и функции киноведения.
2. Основные концепции свойств кинематографа.
3. Кинематографический подход к материалу
4. Отображение физического бытия в кинематографе.
5. Субъективное восприятие реальности в кинематографе.
6. Природные склонности: неинсценированное, случайное, непрерывное.
7. История и фантазия в кинематографе.
8. Диалог и звук: методы синхронизации.
9. Природа шумов в кинематографе.
10. Эстетические функции музыки в кинематографе.
11. Кино и телевидение – особенности взаимодействия.
12. Экспериментальный фильм: проблематичность сюжета.
13. Искусствоведческие фильмы.
14. Неравноценность кинематографических качеств.
15. Интеллектуальный ландшафт кинематографа.

8.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

2 семестр

1. Кино в системе традиционных и техногенных искусств.
2. Киноискусство как продукт новой художественной эпохи - модерна.
3. Кино в системе традиционных искусств.
4. Особенности коммуникативного акта «кинематограф-зритель». Кино в системе техногенных искусств.
5. Пространственно-временной континуум в кино.
6. Время как главный элемент существования и художественного воплощения экранного произведения.
7. Пять уровней художественного времени. Способы сочетания событий в единое экранное повествование.
8. Формирование художественного кинопроизведения.
9. Составные части фильма: кадр, движение, монтаж, звуковой образ.
10. Художественная ценность кадра. Пространство кадра. Главные составляющие внутрикадрового пространства: план, ракурс, свет, тень.
11. Движение как основа сюжета, формо- и смыслообразования в кинематографе.
12. Монтаж. Четыре взаимопроникающих слоя звукового образа: шумы, речь, музыка, тишина.
13. Видовая и жанровая типология кино.
14. Видовые и внутривидовые дифференциации кино.
15. Особенности неигрового кино (хроника, научное кино, документальное кино и прочее).
16. Особенности построения художественного неигрового кино.
17. Средства манипуляции реальностью в документальном кино.
18. Классификация документальных лент. Жанровая классификация и специфика игрового кино.
19. Эстетико-центристская и литературоцентристская дифференциация жанров в кино.
20. Драматические жанры кино. Эпические жанры кино. Лирико-эпические жанры кино. Разница между жанровым и внежанровым кинематографом.
21. Виды анимационного кино. Связь анимации с фольклором и литературой.
22. Творческий процесс создания фильма.
23. Фазы творческого процесса создания фильма. Работа сценариста, художника, оператора, режиссера, актера.
24. Диаграмма классической повествовательной структуры Г. Фрейтага.
25. Методологические стратегии киноведения
26. Методы исследования в киноведении: анализ, идентификация, сопоставление, дифференцировка, систематизация и другие.
27. Методы создания искусства: конструирование, травестирирование и другие.
28. Методы применения искусства. Особенности выбора метода исследования кинотекста. Аналитический подход к экранному произведению.
29. Структурный метод познания. Семиотический подход. Интегративный подход.
30. Целостный анализ художественного фильма.
31. Закономерности образования и функционирования кинопроизведения.
32. Особенности целостного анализа произведения с учетом его жанровых, стилистических, семантических и семиотических особенностей.
33. Синтаксическая природа фильма. Цель искусствоведческого анализа фильма.
34. Пятиступенчатая методика целостного анализа художественного фильма (сюжет, композиция и структура, изобразительная и звуковая образность, синтаксис, символично-метафорический подтекст). Главные вопросы для ответа при выполнении целостного анализа фильма.

35. Органическая стройность кинопроизведения.
36. Особенности органической стройности кинопроизведения. Пример анализа фильмов «Броненосец «Потемкин»» (С.Эйзенштейн, 1925), «Похитители велосипедов» (В. де Сика, 1948), «Затмение» (М.Антониони, 1962).
37. Осложненная форма построения фильма.
38. Средства сюжетного построения: поэтапная, параллелизм развития действия, приемы торможения.
39. Особенности группы кинопроизведений, которые сформированы на преодолении нарративной и структурной линейности. Особенности сюжетного построения «сложных фильмов».
40. Пример анализа фильмов «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919), «Гражданин Кейн» (О.Уеллс, 1941), «Смерть в Венеции» (Л.Висконти, 1971), «Хиросима, моя любовь» (А. Рене, 1958), «Пепел и алмаз» (А. Вайда, 1958).
41. Современные научные подходы к интерпретации экранного произведения. Компаративный метод анализа фильма.
42. Понятие «Компаративный метод».
43. Единицы сравнения в искусствоведении: синтетические, сценические, техногенные, экранные, медийные искусства, художественные направления и стили, системы выразительных средств, произведения искусства.
44. Диахронное и синхронное сравнение. Внутреннее и внешнее сравнение. Микро- и макро- сравнение.
45. Уровни сравнения в зависимости от объекта исследования. Нормальные и функциональные средства сравнения.
46. Особенности структурно-функционального анализа.
47. Музыкальная форма в построении фильма.
48. Проблемы соотношения аудиовизуальной пластики кинопроизведения и музыкальной формы. Закон сонатной формы.
49. Анализ кинопроизведения с учетом использования в нем приемов музыкального искусства.
50. Пример анализа фильмов «Земля» (А. Довженко, 1930), «Репетиция оркестра» (Ф.Фелини, 1979), «Зеркало» (А. Тарковского, 1975), «Небо над Берлином» (В.Вендерс, 1987), «Ран» (А.Куросава, 1985), «Беги, Лола, беги» (Т.Тиквер, 1998).
51. Контекстуальный метод анализа фильма. Анализ фильма в контексте теории психоанализа.
52. Особенности изучения контекста художественного произведения.
53. Особенности исследования фильма в контексте социальной, психоаналитической, семиотико-тендерной, постмодернистской теории.
54. Сюжетная карта фильма. Выявление истинной завязки истории героя.
55. Пример анализа фильмов «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1958), «8 1/2» (Ф.Феллини, 1962), «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1971).
56. Интерпретация фильма в контексте постмодернистской теории.
57. Использование термина «постмодернизм» для обозначения кинопроизведения. Доминанты позиции постмодернизма. Главные векторы художественной трансформации постмодернистского искусства.
58. Стилистические приемы постмодернизма в кино и механизмы их реализации. Анализ постмодернистских экранных текстов.
59. Пример анализа фильмов «Blowup» (М.Антониони, 1967), «Имя: Кармен» (Ж.-Л. Годар, 1983), «Чунгхинкский экспресс» (Вонг Кар-Вай, 1994)
60. Критические методы анализа фильма и теории кино.

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 3 семестр

1. Ранняя теория кино. Советская теория кино: монтаж. Классические теории кино: реализм и формализм.
2. Сравнительные модели анализа фильма: авторский и жанровый кинематограф. «Печать зла» (реж. А. Уэллс, 1958).
3. Структурно-семиотический анализ фильма: проблема «языка» кино. Структуралистская семиотика кино. Фильм как текст.
4. Текстуальный анализ фильма. «Птицы» (реж. А. Хичкок, 1963), «К северу через северо-запад» (реж. А. Хичкок, 1959). Нарративный анализ фильма.
5. Психоанализ и кино. «Психо» (реж. А. Хичкок, 1960). Психоаналитическая семиотика. Аппаратная теория (Жан-Луи Бодри)
6. Идеологическое измерение фильма. Марксизм и кино. (Луи Альтюссер, Жан-Луи Комолли, Жан Нарбона, Стивен Хиз). «Триумф воли» (реж. Л. Рифеншталь).
7. Феминистическая теория кино. Феминизм и фильм. Феминистский психоаналитический подход (Лаура Малви).
8. Фильм и зритель. Фильм и история: проблема исторической рецепции кино. Кино и культурная идентичность.
9. Зритель в кино. Герменевтика, рецептивная эстетика и интерпретация фильма.
10. Новые направления в киноведении. Неоформализм.
11. Культурологический анализ фильма. Фильм и философия.
12. Феноменологический анализ фильма.
13. Критические вопросы в современной кинотеории. Постмодернизм и новейшие медиа.
14. Особенности анализа экранизаций.
15. Сюжетный монтаж. Переосмысление сюжета. Отношение автора к главной идее текста-источника. Наличие авторского начала в фильме.
16. Актерская игра. Изображение эпохи. Место и роль деталей. Передача социального аспекта.
17. Доминирование маркированных и немаркированных элементов киноязыка. Массовые сцены. Соотношение рационального и иррационального.
18. Особенности эстетического восприятия фильма.
19. Цель художественного восприятия. Литературоцентричность кинематографа. Цель создания фильмов авторами, просмотр зрителями.
20. Типы восприятия кинотекста.
21. Содержание понятия «авторское кино».
22. Типы эстетического восприятия фильмов. Законы теории эстетического восприятия. Основные этапы просмотра фильма.
23. Кинофестивали: их место и значение для профессионального развития кинокритика.
24. Исторические аспекты фестивального движения.
25. Первые фестивали. Многообразие фестивалей. Их виды, отличительные черты.
26. Кинопремия и кинофестиваль (общее и различия).
27. Главные кинофестивали мира - фестивали класса «А». Кинофестивали класса «Б» и тематические фестивали.
28. Схема организации фестиваля.
29. Организационная структура фестиваля.
30. Правовое и договорное регулирование работы фестиваля.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Агафонова Н. А. Искусство кино. Этапы, стили, мастера : учебник / Н. А. Агафонова. – Минск: Тесей, 2005. – 192 с.
2. Агафонова Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма : учебник / Н. А. Агафонова. — Мн. : Тесей, 2008. — 390 с.
3. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия : учеб пособие. — М. : ВГИК, 2003. — 106 с.
4. Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия). — М. : Новое литературное обозрение, 2007. — 384 с.
5. Аронсон О. Метакино. — М. : Ад Марингем, 2003. — 122 с.
6. Клюева Л. Б. Проблемы стиля в экранных искусствах: учебное пособие / Л. Б. Клюева. – М.: ГИТР, 2007. – 148 с.
7. Куренной В. Философия фильма: упражнения в анализе : сб. ст. — М. : Новое литературное обозрение, 2009. — 232 с.
8. Кувшинова М., Балабанов. — СПб : Книжные мастерские, 2013. — 355 с.
9. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. — М. : Аграф, 2006. — 704 с.

Дополнительная литература:

1. Зоркая Н. М. История отечественного кино. XX век. — СПб : Алетейя, 2005. — 544 с.
2. Лотман Ю. Диалог с экраном / Ю. Цивьян. — Таллинн : Александра, 1994. — 214с.
3. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. — СПб : Изд-во Европейского университета, 2013. — 334 с.
4. Митта А. Кино между адом и раем : Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому / А. Митта. — М. : Подкова, 1999. — 480 с.
5. Перельштейн Р. Видимый и невидимый мир в киноискусстве. — М. : Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 399 с.
6. Поэтика кино / под ред. Р. Д. Копыловой. — 2-е изд. — СПб : Сеанс, 2001. — 135с.
7. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы / сост. М.М. Черненко; отв. ред. Г.Н. Компаниченко. — М. : Материк, 2002. — 202 с.
8. Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. — СПб : Петрополис, 2009. — 404 с.
9. Соколова Н. П. История и теория кино: учеб.-метод. пособие. — Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2007. — 240 с.
10. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. — М. : НИИК, 1993. — 216 с.
11. Ямпольский М. Память Тиресия : Интертекстуальность и кинематограф. — М. : Культура, 1993. — 464 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска) и информационные технологии и программное обеспечение.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.