

**ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 Основы киноведения

Автор: к.искусств., доцент Закоян Г.В.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Целями освоения дисциплины «Основы киноведения» является формирование представления о будущей профессии, выбранной студентами и круге профессиональных задач, встающих перед киноведами различных профилей. Соответственно в образовательной системе подготовки специалиста этот предмет является ознакомительным, несущим в себе элементы других основных дисциплин, позволяющий дать студенту общую картину его будущей профессиональной деятельности и подготовить его к изучению профильных предметов. Задача курса «Основы киноведения» дать студентам первоначальное систематическое изложение основных теоретических понятий и проблем как самого кинематографа, так и киноведческой науки. Дисциплина дает представление о мировом кинопроцессе, его некоторых тенденциях, школах и направлениях. Лекции знакомят студентов с основными этапами эволюции кинематографа, развивают понимание киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного сознания, помогают учащимся выработать собственное представление об эволюции теории кино, его внутренних законах и специфике, а также о социальной роли киноискусства и его месте в жизни общества.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 72; Кредиты – 2; Курс рассчитан на 1 семестр. Форма контроля – зачет

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами “История мировой литературы», “История мирового кино”, “История режиссуры русского и зарубежного театра”, “Кинотехника и кинотехнологии”.

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)

УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1.	Знать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп
		УК-5.2.	Уметь недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы киноведения» является формирование представления о будущей профессии, выбранной студентами и круге профессиональных задач, встающих перед киноведами различных профилей.

Соответственно в образовательной системе подготовки специалиста этот предмет является ознакомительным, несущим в себе элементы других основных дисциплин, позволяющий дать студенту общую картину его будущей профессиональной

деятельности и подготовить его к изучению профильных предметов.

Задача курса «Основы киноведения» дать студентам первоначальное систематическое изложение основных теоретических понятий и проблем как самого кинематографа, так и киноведческой науки.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		<u>6</u> сем	<u> </u> сем	<u> </u> сем	<u> </u> сем.	<u> </u> сем	<u> </u> сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	72	72					
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	34	34					
1.1.1. Лекции	18	18					
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	16	16					

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	38	38					
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет	Зачет					

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6 +7	3	4	5	6
Тема 1. Кино как новая форма сознания	6	1	2		
Тема 2 Двойственная природа кино.	6	2	1		
Тема 3. Социальная форма кино	6	1	1		
Тема 4. Основные этапы исторического развития кино	6	2	1		
Тема 5. Проблемы восприятия фильма	6	2	2		
Тема 6. Литература и кино	7	2	2		
Тема 7. Слово и кадр	7	1	1		
Тема 8. Понятийное фильмичное (аудиовизуальное) мышление	7	2	2		
Тема 9. Авторское и коммерческое кино	7	1	1		

Тема 10. Методы анализа фильма	7	2	1		
Тема 11. Кинокритика и редакция как ветви киноведения	7	2	2		
ИТОГО	72	18	16		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Кино как новая форма сознания.

Кино является потоком информации. Как и любая другая информация, она тоже обрабатывается сознанием, которое отфильтровывает инфомусор и неприемлемые (осуждаемые) образы. Информация, соответствующая нашим ценностям, пополняет базу наших знаний и формирует алгоритм поведения человека. В случае, если «фильтр», то есть определенный механизм анализа информации в сознании не работает, весь поток информации беспрепятственно сгружается в мозг и в обход сознания корректирует систему ценностей человека, а также и сам «фильтр».

Тема 2 Двойственная природа кино.

Двойственная природа кино вытекает из того обстоятельства, что это творчество и производство одновременно. Производство, потому что фильм не может быть созданным без кинотехники, киноплёнки, звукозаписывающей и монтажной аппаратуры, без оборудования для печати копий - и это далеко не полный перечень того, что необходимо. Итак, киноотрасль - это индустрия, которая требует больших затрат (добавим сюда оплату труда создателям). Вложение в кинопроизводство средств предполагает их возвращения, а еще лучше - доходы, то есть киноотрасль работает и развивается благодаря продаже юртового товара. Поэтому фильм является одновременно произведением искусства и товаром, фигурирует на рынке и интерес к которому стимулируется рекламой.

Тема 3. Социальная форма кино

Кино – социокультурный феномен, задающий модели, по которым в XX-XXI вв. конституируется социальная реальность: зритель проникается сюжетами и мотивами кинофильмов, усваивает транслируемые с экранов поведенческие паттерны, реагирует на формируемую кинематографом политическую «повестку дня». Современное общество, связанное средствами массовой коммуникации, предстает в известном смысле как «глобальный кинозал».

Тема 4. Основные этапы исторического развития кино

Рождение кинематографа
 Эпоха немого кино
 Приход звука
 Технический прогресс в кино
 Стерео

Тема 5. Проблемы восприятия фильма

Восприятие кинопроизведения — процесс двухуровневый, в структуру которого входит непосредственное восприятие зрителя и воображающее восприятие авторов.

Тема 6. Литература и кино

Литература - едва ли не самый важный элемент кинематографа, ставшего синтезом нескольких направлений искусства: литературы, театра и изобразительного искусства. Работа над любым фильмом начинается со сценария, который представляет собой литературно-драматическое произведение, подробно описывающее каждую сцену и диалоги персонажей. Часто киносценарии создаются на основе литературных произведений.

Тема 7. Слово и кадр

Говоря о значении слова, мы обычно имеем в виду семантику. Слово бывает многозначным. Более того, почти не существует слов только с одним значением. Полисемия более или менее точно и полно отражается в толковых словарях. Эти значения бывают ближайшими и отдаленными, родовыми и видовыми, то есть общими и частными (*машина* – механизм, техническое сооружение и *машина* – автомобиль), прямыми и переносными, нейтральными и эмоционально окрашенными

Кадр — монтажное понятие в кинематографе, обозначающее отрезок киноплёнки, на котором запечатлено непрерывное действие между пуском и остановкой киносъёмочного аппарата, или между двумя монтажными склейками.

Неподвижное фотографическое изображение на киноплёнке (в мультфильме — один из рисунков) называется «кадриком».

Тема 8. Понятийное фильмичное (аудиовизуальное) мышление

Отражением человеческого путешествия по XX веку стало аудиовизуальное искусство. Именно оно стремительно развивалось, используя и синтезируя все достижения как технического прогресса, так и культуры в целом, как продукта коммуникации. Аудиовизуальное искусство объединило в себе кино, радио, телевидение и масс-медиа с его компьютерным пространством. Именно оно стало неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека.

Благодаря аудиовизуальному искусству сократились расстояния, сконцентрировалось время, объединились интересы и проблемы человечества - здесь и сейчас я могу, по собственному желанию, очутиться одновременно в данности своего существования и в любой точке земного шара или за его пределами, в Космосе или в другой эпохе.

Тема 9.

Авторское и
коммерческое
кино

Коммерческое и авторское кино – это два ярлыка. Вместе с тем, не вызывает сомнения факт, что мерой таланта в коммерческой культуре является массовый успех, выражающийся в прибылях. В коммерческом производстве считают, что автор фильма – продюсер, не позволяя режиссерам монтировать фильм как им нравится. Что касается авторского кино (довольно условного понятия, кстати), то модель работает так, что продюсер дает практически полную свободу автору и не пытается навязать собственное видение. А автором фильма является все-таки человек, несущий ответственность за чистоту передачи сообщения зрителю – режиссер. Финансируется авторское кино часто из кармана самого автора.

Считается также, что коммерческое кино никогда не поднимает по-настоящему острые социальные проблемы. Но, с другой стороны, кино — это все-таки искусство, которое не может существовать без зрителя, и поэтому часто непонятны устремления авторов, снимающих только для себя или для фестиваля. В целом, авторское кино – это тот же рынок, просто менее коммерческий, рассчитанный на определенную «клубную» аудиторию.

Тема 10.

Методы анализа
фильма

К наиболее распространенным подходам к анализу фильма можно отнести следующие подходы: семиотический, структурно-семиотический, психоаналитический (фрейдистский, лакановский), социологический, феноменологический, герменевтический, культурологический, культурно-исторический, нарративный, контекстуальный, марксистский и феминистский. Кроме того, в киноведческих и междисциплинарных исследованиях фигурирует визуальный, исторический, комплексный, контент-анализ, конфликтологический, лейтмотивный, лингвистический, мультимодальный, неомарксистский, переводческий, профессиональный, системно-когнитивный, социокультурный, структурно-семантический, темпоральный, философско-антропологический, философско-искусствоведческий, философско-правовой, экокритический, этический анализ фильма. Потенциально функциональным инструментом аналитического исследования фильма является константный подход.

Тема 11. Кинокритика и редакция как ветви
киноведения.

Кинокритика предлагает интерпретацию
смысла кино, анализ его структуры и стиля,
суждение о его ценности по сравнению с
другими фильмами и оценку его вероятного
воздействия на зрителей.

**2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических
занятий/лабораторного практикума**

Просмотр и анализ фильма

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, доска, передвижная кафедра. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Вид учебной работы/контроля	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>									
Устный опрос <i>(при наличии)</i>	1								
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									

¹ Учебный Модуль

Реферат (при наличии)								
Эссе (при наличии)								
Проект (при наличии)								
Другие формы (при наличии)								
Весы результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Весы оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

Основная литература:

Васильев, А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления [Электронный ресурс] / А. Д. Васильев. - 2-е изд., стер.

- М.: Флинта: Наука, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-89349-440-2//

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495803> Фридрихсон, А. И. Живой

сценарий. Ремесло кинодраматурга [Электронный ресурс] : в 3 кн. Кн. 1:

учеб. пособие / А. И. Фридрихсон, М.А. Касаточкина. - М.: ФЛИНТА, 2012.

- 94 с. - ISBN 978-5-9765-1509-

3//<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457219> Иванов, Г. П. Основы

продюсерства. Аудиовизуальная сфера [Электронный ресурс] : Учебник

для вузов / Под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. - М.

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с. - ISBN 5-238-00479-6//

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377198> Профессия - продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Продюсерство кино и телевидения' и другим кинематографическим специальностям / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 711 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN 978-5-238-01810-2.// <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390209> Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 'Журналистика' / В. Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN 978-5-238-01530-9.// <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929>

Дополнительная литература:

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. - М.: Акад. Проект, 2006. - 447 с. Шепель В.М. Имиджология: секреты личного обаяния. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 472 с. Кривошеев В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - М.: Университетская книга, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-98699-129-0.// <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887> Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. - М.: Академический Проект, 2005. - 400 с.

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

3.1.3. Курс лекций;

Краткая история кино: зарождение, немой период развития и довоенное кино.

Кинематограф второй половины XX и начала XXI века.

Киноведение как научная дисциплина.

Теория кино.

Кино как язык. Семиотика кино.

История кино.

Кинокритика.

Редактор.

Архивное
киноведение
и музей
кино.

Виды
кинематогра

фа. Игровое,
документаль
ное и
анимация.

Жанры в
кино.

Основные
течения.

Анализ фильма.

Кино и зритель.

Производственная и коммерческая составляющие кинематографа.

Киноискусство как сфера познания и духовной деятельности человека.

3.1.4. Краткие конспекты лекций;

3.1.5. Электронные материалы

<http://radiomuseum.ur.ru/index1.html>

<http://www.britishmuseum.co.uk/>

<http://www.fnr.ru>

<http://www.ntv.ru>

<http://www.ostankino.ru>

<http://www.radiostation.ru>

<http://www.telecenter.ru>

<https://www.sobaka.ru/entertainment/cinema/105754>

<https://zeh.media/znaniye/onlayn-obrazovaniye/9435216-x-onlayn-kursov-kotoryye-pomogut-vam-razobratsya-v-kino>

<https://lectr.ru/>

<https://rfartcenter.ru/metodicheskaya-podderzhka/katalog-internet-resursov-dlya-obrazo/>

Официальный сайт концерна - <http://www.mosfilm.ru/main.php>

Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. -

<http://edu.of.ru/attach/17/1027.doc>. Шедевры Кино.Ру - <http://www.shedevrykino.ru/bratja-ljumer.html>

Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: ВГИК, 1998.-

<http://yanko.lib.ru/books/cinema/eisenstein/montage/montage.html>

Энциклопедия отечественного кино-

http://russiancinema.ru/template.php?dept_id=3&e_dept_id=1

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств

4.1. Планы практических и семинарских занятий

1.) Кино как вид искусства.

2.) Предмет кинотеории.

3.) Основные теории кино.

- 4.) Исторические этапы кинематографа.
- 5.) Наиболее значимые подходы в теории кино.
- 6.) Концепции семиотики кино
- 7.) История киноязыка
- 8.) Архивное киноведение
- 9.) Авторское кино: понятие и особенности.
- 10.) Реализм в киноискусстве.
- 11.) Направление неореализма: история возникновения и основные представители.
- 12.) Направление "новая волна" в киноискусстве.
- 13.) Постмодернизм в киноискусстве
- 14.) Методологические подходы в кинокритике
- 15.) Особенности кино рецензии
- 16.) Коммерция и искусство в кино
- 17.) Основные жанры в кино

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

- 4.3.1. Учебно-методические пособия;
- 4.3.2. Учебные справочники;
- 4.3.3. Задачники (практикумы);
- 4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;
- 4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

Просмотр фильма А. Тарковского "Андрей Рублев" и док. фильма о Тарковском.

Альманах "На десять лет старше": совместный опыт анализа кинотекста

Просмотр фильма. Анализ типов монтажа на примере фильма С.Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".

Просмотр фильма Л. Висконти "Смерть в Венеции" и анализ музыкального решения.

Просмотр и анализ фильма П. Альмодовара "Поговори с ней".

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

По дисциплине "Киноведение" предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов:

- 1) написание эссе на проблемную / актуальную тему, которая затрагивается (освещается) в фильме;

- 2) написание рецензий на отечественные и зарубежные фильмы;
- 3) написание письменных работ по анализу блогов, сайтов, телепрограмм и кино и др.;
- 4) выполнение контрольной работы: анализ основных составляющих и характеристик кинотекста (монтаж, звук, литературный источник - сюжет - жанр и др.); сравнительный анализ литературного источника и кинотекста.
- 5) в исключительных случаях, если студент не справился с текущими контрольными заданиями, предлагается написать реферат;
- 6) подготовка к зачету.

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

Примерные вопросы к **зачету**:

1. Кино как вид искусства.
2. Предмет кинотеории.
3. Основные теории кино.
4. Наиболее значимые подходы в теории кино.
5. Эволюция теоретических взглядов Сергея Эйзенштейна.
6. Выразительные средства кинематографа.
7. Виды монтажа.
8. Авторское кино: понятие и особенности.
9. Типология аудиовизуальных решений в авторском кино.
10. Функции закадровой и внутрикадровой музыки в кино тексте.
11. Творческие тандемы: режиссёр - композитор в мировом кинематографе.
12. Реализм в киноискусстве.
13. Направление неореализма: история возникновения и основные представители.
14. Направление "новая волна" в киноискусстве.
15. Постмодернизм в киноискусстве.
16. Основные представители киноискусства стран Азии.

4.8. Образцы экзаменационных билетов

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

Преподавание учебной дисциплины “Основы киноведения” строится на сочетании семинарских и самостоятельных работ студентов.

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 38 часов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- Изучение и усвоение материала,
- Подготовку к практическим работам и заданиям,
- Изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- Работу с интернет-ресурсами,
- Подготовку к зачету.

При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать интернет-ресурсы.