

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Кафедра кино и современного искусства

ТЕОРИИ КИНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 Теория и история искусств

Код и наименование направления подготовки/специальности

Искусство кино

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2020

Теории кино

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры кино и современного искусства

С.Ю. Штейн

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

кино и современного искусства

№08 от 10.03.2022

© С.Ю. Штейн, 2022

© Российский государственный гуманитарный университет, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – введение магистрантов в понимание исследовательской рефлексии в отношении кинематографа, как продукта специфической познавательной деятельности, обусловленной целым рядом ситуативных обстоятельств.

Задачи:

- формирование целостного теоретического знания в отношении кинематографа;
- соотнесение к сформированному теоретическому знанию в отношении кинематографа основных существующих в исторической перспективе концептуальных представлений в его отношении;
- приобретение навыка самостоятельного продуктивного теоретизирования в отношении кинематографа.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	<p><i>Знать:</i> принцип разделения предметной области киноведения на предметную область и материал.</p> <p><i>Уметь:</i> проводить принципиальное разделение предмета киноведческого исследования и материала, на котором исследуется предмет.</p> <p><i>Владеть:</i> навыком разделения предмета киноведческого исследования и материала, на котором исследуется предмет.</p>
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	<p><i>Знать:</i> структуру и основные компоненты предметной области «теории кино».</p> <p><i>Уметь:</i> определять предмет, в отношении которого сформировано конкретное знаниевое представление.</p> <p><i>Владеть:</i> опытом дифференциации знаниевых представлений в отношении кино.</p>
ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	<p><i>Знать:</i> методологию возможной дифференциации знаниевых представлений в отношении кино.</p> <p><i>Уметь:</i> дифференцировать имеющиеся знаниевые представления в отношении кино по основным познавательным условиям, которые использовались при их продуцировании.</p> <p><i>Владеть:</i> методом распремечивания в отношении</p>

		знаниевых представлений о кино.
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	<i>Знать:</i> основные знаниевые представления в отношении кино, форму и формат их актуализации. <i>Уметь:</i> распределчивать знаниевые представления в отношении кино. <i>Владеть:</i> приёмами формирования знаниевого представления в отношении кино.
ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	ПК-3.1 использует полученные знание в разработке учебных курсов	<i>Знать:</i> потенциал и ограничения основных знаниевых представлений в отношении кино <i>Уметь:</i> применять существующие знаниевые представления в отношении кино при разработке собственных исследовательских программ и образовательных курсов. <i>Владеть:</i> методикой соотнесения знаниевых представлений в отношении кино с их местом в предметной области киноведения.
	ПК-3.2 использует полученные знание при проведении занятий	<i>Знать:</i> возможность применения основных знаниевых представлений в отношении кино в исследовательской и образовательной деятельности. <i>Уметь:</i> использовать существующие знаниевые представления в отношении кино в образовательной деятельности. <i>Владеть:</i> навыком подачи распределченного знаниевого представления в отношении кино.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теории кино» относится к части дисциплин учебного плана формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусства, Социология кино, Психология кино.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Анализ фильма, научно-исследовательская работа, написание ВКР.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	12
3	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	4
4	Семинары/лабораторные работы	8
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 87 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Элементарная теория кино	Кино как предметная область для познавательной активности. Дисциплинарное и дискурсивное киноведение. Онтология кино. Кинематограф как система деятельности. Фильмопроизводство. Структурная целостность фильма: структурообразующая конструкция. Структурная целостность фильма: целостность кадра.
2	Раздел 2. Концептуальная теория кино	Начало исследовательской рефлексии в отношении кино (Линдсей Уэтчел, Х. Мюнстерберг, Р. Канудо). Хронологическая «карта» исследовательской рефлексии в отношении кино. Ранняя зарубежная кинотеория (Деллюк, Эпштейн, другие французские авторы, Муссинак, Балаш). Ранняя отечественная рефлексивная кинотеория

	(Кулешов, Дзига Вертов, Эйзенштейн, Пудовкин). Ранняя отечественная исследовательская кинотеория («Поэтика кино» 1927 года). Психологическая теория кино (Арнхейм и послевоенное американское киноведение). Социологическая теория кино (Кракауэр, Ганс Рихтер, Николай Лебедев). Онтологическая теория кино (Базен, Тарковский). Семиотическая теория кино (К. Метц, У. Эко, П.-П.Пазолини и др.). Философская теория кино (Делёз, Кэвел, Бордвелл).
--	---

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Элементарная теория кино	<i>Лекции 1-2.</i> <i>Опрос, тестирование</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция с использованием электронной презентации.</i> <i>Чтение литературы по теме лекции.</i>
2	Концептуальная теория кино	<i>Лекция 3.</i> <i>Опрос, тестирование</i> <i>Самостоятельная работа</i> <i>Семинар 1-8.</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция с использованием электронной презентации.</i> <i>Чтение литературы по теме лекции.</i> <i>Доклад на предложенную тему.</i> <i>Подготовка к докладу.</i> <i>Подготовка к итоговому докладу по всему курсу – самостоятельному теоретическому представлению кинематографа или одного из его аспектов.</i>

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
– опрос	2 балла	6 баллов
– тестирование	4 балла	8 баллов
– доклад	23 балла	46 баллов
Промежуточная аттестация в форме самостоятельного теоретического представления кинематографа или одного из его аспектов. Экзамен.		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55		E	
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
95-100 А	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Теоретическое содержание дисциплины «Теории кино» освоено в полном объеме. При выполнении итогового задания магистрант показывает умение формировать теоретическое представление в отношении кинематографа или одного из его аспектов на высоком содержательном и формально-стилистическом уровне.
83-94 В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Теоретическое содержание дисциплины «Теории кино» освоено в полном объеме. При выполнении итогового задания магистрант показывает умение формировать теоретическое представление в отношении кинематографа или одного из его аспектов на высоком содержательном уровне.
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Теоретическое содержание дисциплины «Теории кино» освоено в полном объеме. При выполнении итогового задания магистрант показывает умение формировать теоретическое представление в отношении кинематографа или одного из его аспектов содержательно правильно, но с допущением незначительных логических ошибок.
56-67 D	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Теоретическое содержание дисциплины «Теории кино» освоено частично. При выполнении итогового задания магистрант показывает удовлетворительное умение формировать теоретическое представление в отношении кинематографа или одного из его аспектов.
50-55 Е	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Теоретическое содержание дисциплины «Теории кино» освоено частично. При выполнении итогового задания магистрант показывает посредственное умение формировать теоретическое представление в отношении кинематографа или одного из его аспектов.
20-49 FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины «Теории кино» освоено частично. При выполнении итогового задания магистрант показывает слабое умение формировать теоретическое представление в отношении кинематографа или одного из его аспектов.
0-19 F	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины «Теории кино» не освоено. При выполнении итогового задания магистрант показывает неумение формировать теоретическое представление в отношении кинематографа или одного из его аспектов.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы для опроса

1. Что такое киноведение?
2. Какое отличие cinema studies от киноведения?
3. Что входит в предметную область film studies?
4. Что такое онтология кино?
5. Что такое экранная форма?
6. Какие виды деятельности образуют кинематограф как систему деятельности?
7. Какие основные этапы фильмопроизводства?
8. Какие варианты структурообразующей конструкции могут быть у фильма?
9. Перечислите и опишите основные компоненты внутрикадрового моделирования
10. Перечислите и опишите основные компоненты аппаратного моделирования

Примеры тестовых вопросов (плюсиком отмечен правильный ответ)

1. Чему соответствуют cinema studies?

Научной дисциплине
 Внутрисистемному дискурсу
 Обособленному дискурсу +
 Естественнонаучной дисциплине

2. Начало какому направлению в исследовании кино положил Хьюго Мюнстенберг?

Социология кино
 Семиотика кино
 Психология кино +
 Философия кино

3. Что из перечисленного не является субстанциональным элементом онтологии кино?

Аппарат фиксации
 Человек +
 Фиксируемая данность
 Сценарий +

4. Что из перечисленного не является устойчивым названием одной из принципиальных крупностей в кино

Американский план
 Дальний план
 Ключевой план +
 Деталь

5. Что в линейной драматургической конструкции фильма следует до завязки?

Развитие
 Пролог
 Кульминация
 Развязка +

6. Кто автор Манифеста семи искусств?

Луи Деллюк
 Линдсей Ветчел
 Риччотто Канудо +
 Дзига Вертов

7. Как назывался сборник, выпущенный в 1927 году под редакцией Б.М. Эйхенбаума

Искусство кино
 Что такое кино?
 Дух фильма
 Поэтика кино +

8. Какая из перечисленных работ не принадлежит авторству С.М. Эйзенштейна

Динамичный квадрат

Бэла забывает ножницы

Борьба за фильм +

Параллельный монтаж

9. Какое понятие в киноведении связано с именем Андре Базена

Язык кино

Онтология кино +

Мир кино

Поэтика кино

10. Кто из перечисленных авторов не занимался семиотикой кино

Кристиан Метц

Юрий Лотман

Зигфрид Кракауэр +

Пьер-Паоло Пазолини

Примерные темы докладов

1. Теоретические представления в отношении кино Л. Деллюка
2. Теоретические представления в отношении кино Ж. Эпштейна
3. Теоретические представления в отношении кино Л. Муссиака
4. Теоретические представления в отношении кино Б. Балаша
5. Теоретические представления в отношении кино Л.В. Кулешова
6. Теоретические представления в отношении кино Дзиги Вертова
7. Теоретические представления в отношении кино С.М. Эйзенштейна
8. Теоретические представления в отношении кино В.И. Пудовкина
9. Теоретические представления в отношении кино Р. Арнхейма
10. Теоретические представления в отношении кино З. Кракауэра
11. Теоретические представления в отношении кино Г. Рихтера
12. Теоретические представления в отношении кино Н. Лебедева
13. Теоретические представления в отношении кино А. Базена
14. Теоретические представления в отношении кино А. Тарковского
15. Теоретические представления в отношении кино К. Метца
16. Теоретические представления в отношении кино У. Эко
17. Теоретические представления в отношении кино П.-П. Пазолини
18. Теоретические представления в отношении кино Ж. Делёза
19. Теоретические представления в отношении кино С. Кэвела
20. Теоретические представления в отношении кино Д. Бордвелла

Итоговое контрольное задание

Необходимо написать текст, который бы являлся собственным теоретическим представлением кинематографа или одного из его аспектов, выражающим собственное представление в его отношении. Текст должен быть логически, композиционно и стилистически построен. Допустимо использование интеллектуальной игры, связанной с аллюзиями на предшествующие представления кинематографа. Жанр текста может варьироваться от научной статьи до манифеста. Объем работы от 20 до 40 т.зн с пробелами.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

Основные

- Арнхейм, Рудольф. Кино как искусство [Текст] / Пер. с англ. Д. Ф. Соколовой ; [Послесл. А. В. Мачерет]. - Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. - 206 с.
- Базен, Андре. Что такое кино? [Текст] : Сборник статей : [Пер. с фр.] / [Вступ. статья И. Вайсфельда, с. 3-38]. - Москва : Искусство, 1972. - 383 с.
- Вертов, Дзига. Из наследия. Том 2: Статьи и выступления / [сост., текстол. подгот., предисл. Д. В. Кружкова]. - 2008. - 641 с.
- Делез, Жиль. Кино [Текст] / Жиль Делёз ; [перевод с французского Борис Скуратов]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, сор. 2016. - 559 с. : ил.; 24 см.; ISBN 978-5-91103-268-5
- Кракауэр, Зигфрид. Природа фильма [Текст] : Реабилитация физ. реальности / Сокр. пер. с англ. Д. Ф. Соколовой ; Вступ. статья Р. Юренева д-р искусствоведения. - Москва : Искусство, 1974. - 442 с.
- Кулешов, Лев Владимирович. Собрание сочинений : В 3 т. / Лев Кулешов ; [Редкол.: Р. Н. Юренин (отв. ред.) и др.; Авт. вступ. ст. Р. Н. Юренин, с. 19-54; Комментар. И. Л. Сосновского, Е. С. Хохловой; ВНИИ "киноискусства и др.]. - М. : Искусство, 1987-. - 22 см. Том 1: Теория. Критика. Педагогика. - М. : Искусство, 1987. - 448 с.
- Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Метод [Текст] / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сост., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - Москва : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2002. Том 1: Grundproblem. - 2002. - 492, [2] с.
- Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Метод [Текст] / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сост., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - Москва : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2002. Том 2: Тайны мастеров : [статьи и этюды]. - 2002. - 683, [4] с.

Дополнительные

- Балаш, Бела. Кино : Становление и сущность нового искусства = Der Film / Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1968. — 328 с.
- Балаш, Бела. Культура кино : Перев. с нем. / Бела Балаш. - Ленинград ; Москва : Гос. изд-во, 1925 (Л. : тип. "Печатный двор"). - 96 с.
- Бордвелл, Дэвид. Поэтика кино / пер. с англ. Л. Мезеновой // Киноведческие записки. 2011/2012. №100/101. – С.130-184.
- Деллюк, Луи. Фотогения кино / Луи Деллюк ; С предисл. Ю. Потехина ; Пер. Т. И. Сорокина. - Москва : Новые вехи, 1924. - 164 с.
- Жижек, Славой. Киногид извращенца [Текст] : кино, философия, идеология / Славой Жижек ; [пер. с англ. О. Турухина и др.]. - Екатеринбург : Гонзо, 2014. - 469, [1] с.
- Из истории французской киномысли [Текст] : Немое кино, 1911-1933 гг. : [сборник : перевод с французского] / сост., пер., вступ. ст. к разделам, справки об авт. и коммент. М. Б. Ямпольского ; общ. ред. и предисл. С. И. Юткевича]. - Москва : Искусство, 1988. - 314, [3] с.
- Кракауэр, Зигфрид. Психологическая история немецкого кино [Текст] : от Калигари до Гитлера : [пер. с англ. с сокр.] / Зигфрид Кракауэр ; [предисл. Р. Юренева]. - Москва : Искусство, 1977. - 321 с.
- Лебедев, Николай Алексеевич. Внимание кинематограф! [Текст] : О кино и киноведении : Статьи, исследования, выступления / [Вступ. статья д-ра искусствоведения, проф. В. Н. Ждана] ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. - Москва : Искусство, 1974. - 438 с.
- Менегетти, Антонио. Кино, театр, бессознательное / Антонио Менегетти; [Пер.с итал.: Родик М. А. и др.]. - 2. изд., испр. и доп. - М. : ННБФ «Онтопсихология», 2004- (СПб. : ГПП Печ. Двор). - 24 см.; ISBN 5-93871-018-9 (в пер.)
- Метц, Кристиан. Воображаемое означающее [Текст] : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр.: Д. Калугин, Н. Мовнина] ; [Европейский ун-т в Санкт-Петербурге]. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. - 334 с.
- Муссиак, Леон. Избранное : [Перевод] / Леон Муссиак; [Предисл. В. Е. Баскакова. - М. : Искусство, 1981. - 278 с.

- Поэтика кино [Текст] : теоретические работы 1920-х гг. : Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Казанский, В. Б. Шкловский, А. И. Пиотровский, Е. С. Михайлов, А. Н. Москвин, Р. О. Якобсон, С. А. Тимошенко, Б. С. Лихачев / [редакционный совет : Разлогов К. Э. (предс.), Николаева-Чинарова А. П., Караваев Д. А.]. - Москва : Альма Матер : Акад. проект, 2016. - 496 с. : ил.; 23 см. - (Технологии культуры); ISBN 978-5-8291-1951-5
- Пудовкин, Всеволод Илларионович. Собрание сочинений [Текст] : В 3 т. Т. 1: О киносценарии : Кинорежиссура. Мастерство киноактера / Сост. Т. Запасник и А. Петрович. - 1974. - 439 с.
- Рихтер, Ганс. Борьба за фильм : Пер. с нем. / Ганс Рихтер; [Предисл. Е. С. Громова. - М. : Прогресс, 1981. - 160 с.
- Строение фильма [Текст] : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сборник статей / сост. [и авт. предисл.] К. Разлогов ; [коммент. М. Ямпольского]. - Москва : Радуга, 1984. - 279 с.
- Тарковский, А. Запечатленное время / А. Тарковский // Искусство кино. – 1967. – № 4. – С. 69-79.
- Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Неравнодушная природа / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сос., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - М. : Музей Кино : Эйзенштейн-центр, 2004. Том 1: Чувство кино. - 2004. - 685, [2] с.
- Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Неравнодушная природа / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сос., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - М. : Музей Кино : Эйзенштейн-центр, 2004-2006. Том. 2: О строении вещей. - 2006. - 621, [2] с.
- Stanley Cavell. The World Viewed : Reflections on the Ontology of Film, Enlarged Edition. - Harvard University Press, 1979.

Литература

Обязательная

- Аристарко Г. История теорий кино / Г.Аристарко; пер. с итал.Г.Богемского. - М. : Искусство, 1966. - 352 с.
- Штейн С.Ю. Границы киноведения как субдисциплинарной предметности искусствоведения // Логика визуальных репрезентаций в искусстве: от иконописного пространства и архитектуры к экранному образу. – Москва: РГГУ, 2019. – С. 234-314.
- Штейн С.Ю. Матрица гуманитарной науки. – Москва: РГГУ, 2020.
- Штейн С.Ю. Методология дисциплинарного киноведения // Междисциплинарные контексты современного кинематографа: звук, игра, образ. – Москва: РГГУ, 2022. – С. 191-168.
- Штейн С.Ю. Теоретические основы форм искусства, базирующихся на феномене автоматической фиксации / С.Ю. Штейн; Российский государственный гуманитарный университет, факультет истории искусства. – Учеб. пособие. – Москва: Институт кино и телевидения (ГИТР), 2019. – 116 с. ISBN 978-5-94237-071-8

Дополнительная

- Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. - [6-е изд.]. - М. : Акад. проект : Фонд "Мир", 2009. - 508 с.
- Грей Г. Кино : визуальная антропология / Гордон Грей ; пер. с англ. М. С. Неклюдовой. - Москва : Новое лит. обозрение, 2014. - 203 с.

Справочные и информационные издания

- Кинословарь : в 2 т. - М. : Сов. энцикл., 1966. - (Энциклопедии. Словари. Справочники). Т.2 : М -Я. - 1970.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

1 для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

2 для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 1 (для очно-заочной формы обучения – 2 ч., для заочной формы обучения – 1 ч.). Ранняя зарубежная кинотеория

Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино Л. Деллюка. Теоретические представления в отношении кино Ж. Эпштейна. Теоретические представления в отношении кино Л. Муссиака. Теоретические представления в отношении кино Б. Балаша).

Список литературы:

Деллюк, Луи. Фотогения кино / Луи Деллюк ; С предисл. Ю. Потехина ; Пер. Т. И. Сорокина. - Москва : Новые вехи, 1924. - 164 с

Из истории французской киномысли [Текст] : Немое кино, 1911-1933 гг. : [сборник : перевод с французского] / сост., пер., вступ. ст. к разделам, справки об авт. и коммент. М. Б. Ямпольского ; общ. ред. и предисл. С. И. Юткевича]. - Москва : Искусство, 1988. - 314, [3] с.

Муссиак, Леон. Избранное : [Перевод] / Леон Муссиак; [Предисл. В. Е. Баскакова. - М. : Искусство, 1981. - 278 с.

Балаш, Бела. Культура кино : Перев. с нем. / Бела Балаш. - Ленинград ; Москва : Гос. изд-во, 1925 (Л. : тип. "Печатный двор"). - 96 с.

Балаш, Бела. Кино : Становление и сущность нового искусства = Der Film / Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1968. — 328 с.

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 2 (для очно-заочной формы обучения – 2 ч., для заочной формы обучения – 1 ч.). Ранняя отечественная рефлексивная кинотеория
Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино Л.В. Кулешова. Теоретические представления в отношении кино Дзиги Вертова. Теоретические представления в отношении кино С.М. Эйзенштейна.

Теоретические представления в отношении кино В.И. Пудовкина).

Список литературы:

Кулешов, Лев Владимирович. Собрание сочинений : В 3 т. / Лев Кулешов ; [Редкол.: Р. Н. Юренев (отв. ред.) и др.; Авт. вступ. ст. Р. Н. Юренев, с. 19-54; Комментар. И. Л.

Сосновского, Е. С. Хохловой; ВНИИ "киноискусства и др.]. - М. : Искусство, 1987-. - 22 см. Том 1: Теория. Критика. Педагогика. - М. : Искусство, 1987.

Вертов, Дзига. Из наследия. Том 2: Статьи и выступления / [сост., текстол. подгот., предисл. Д. В. Кружкова]. - 2008.

Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Неравнодушная природа / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сост., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - М. : Музей Кино : Эйзенштейн-центр, 2004. Том 1: Чувство кино. - 2004.

Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Неравнодушная природа / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сост., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - М. : Музей Кино : Эйзенштейн-центр, 2004-2006. Том. 2: О строении вещей. - 2006.

Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Метод [Текст] / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сост., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - Москва : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2002. Том 1: Grundproblem. - 2002.

Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Метод [Текст] / Сергей Михайлович Эйзенштейн ; [сост., авт. предисл. и коммент. Н. И. Клейман]. - Москва : Музей кино : Эйзенштейн-центр, 2002. Том 2: Тайны мастеров : [статьи и этюды]. - 2002.

Пудовкин, Всеволод Илларионович. Собрание сочинений [Текст] : В 3 т. Т. 1: О киносценарии : Кинорежиссура. Мастерство киноактера / Сост. Т. Запасник и А. Петрович. - 1974.

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 3 (для очно-заочной формы обучения – 2 ч., для заочной формы обучения – 1 ч.). Ранняя отечественная исследовательская кинотеория

Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино Б.М. Эйхенбаума. Теоретические представления в отношении кино Ю.Н. Тынянова, Теоретические представления в отношении кино В.Б. Шкловского, Теоретические представления в отношении кино Р. Якобсона).

Список литературы:

Поэтика кино [Текст] : теоретические работы 1920-х гг. : Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Казанский, В. Б. Шкловский, А. И. Пиотровский, Е. С. Михайлов, А. Н. Москвин, Р. О. Якобсон, С. А. Тимошенко, Б. С. Лихачев / [редакционный совет : Разлогов К. Э. (предс.), Николаева-Чинарова А. П., Караваев Д. А.]. - Москва : Альма Матер : Акад. проект, 2016.

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 4 (для очно-заочной формы обучения – 2 ч., для заочной формы обучения – 1 ч.). Психологическая теория кино

Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино Р. Арнхейма. Использование концепции З. Фрейда в исследованиях кино. Использование концепции Ж. Лакана в исследованиях кино. Использование концепции перцептивного восприятия в исследованиях кино).

Список литературы:

Арнхейм, Рудольф. Кино как искусство [Текст] / Пер. с англ. Д. Ф. Соколовой ; [Послесл. А. В. Мачерет]. - Москва : Изд-во иностр. лит., 1960.

Метц, Кристиан. Воображаемое означающее [Текст] : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр.: Д. Калугин, Н. Мовнина] ; [Европейский ун-т в Санкт-Петербурге]. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013.

Жижек, Славой. Киногид извращенца [Текст] : кино, философия, идеология / Славой Жижек ; [пер. с англ. О. Турухина и др.]. - Екатеринбург : Гонзо, 2014.

Менегетти, Антонио. Кино, театр, бессознательное / Антонио Менегетти; [Пер.с итал.: Родик М. А. и др.]. - 2. изд., испр. и доп. - М. : ННБФ "Онтопсихология», 2004.

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 5 (1 ч.). Социологическая теория кино
Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино З. Кракауэра. Теоретические представления в отношении кино Г. Рихтера. Теоретические представления в отношении кино Н. Лебедева).

Список литературы:

Кракауэр, Зигфрид. Психологическая история немецкого кино [Текст] : от Калигари до Гитлера : [пер. с англ. с сокр.] / Зигфрид Кракауэр ; [предисл. Р. Юренева]. - Москва : Искусство, 1977.

Кракауэр, Зигфрид. Природа фильма [Текст] : Реабилитация физ. реальности / Сокр. пер. с англ. Д. Ф. Соколовой ; Вступ. статья Р. Юренева д-р искусствоведения. - Москва : Искусство, 1974.

Рихтер, Ганс. Борьба за фильм : Пер. с нем. / Ганс Рихтер; [Предисл. Е. С. Громова. - М. : Прогресс, 1981.

Лебедев, Николай Алексеевич. Внимание кинематограф! [Текст] : О кино и киноведении : Статьи, исследования, выступления / [Вступ. статья д-ра искусствоведения, проф. В. Н. Ждана] ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. - Москва : Искусство, 1974. - 438 с.

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 6 (1 ч.). Онтологическая теория кино
Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино А. Базена. Теоретические представления в отношении кино А. Тарковского).

Список литературы:

Базен, Андре. Что такое кино? [Текст] : Сборник статей : [Пер. с фр.] / [Вступ. статья И. Вайсфельда, с. 3-38]. - Москва : Искусство, 1972.

Тарковский, Андрей. Запечатленное время / А. Тарковский // Искусство кино. – 1967. – № 4. – С. 69-79.

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 7 (1 ч.). Семиотическая теория кино
Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино К. Метца. Теоретические представления в отношении кино У. Эко. Теоретические представления в отношении кино П.-П. Пазолини).

Список литературы:

Строение фильма [Текст] : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сборник статей / сост. [и авт. предисл.] К. Разлогов ; [коммент. М. Ямпольского]. - Москва : Радуга, 1984.

Раздел 2. Концептуальная теория кино. Семинар 8 (1 ч.). Философская теория кино
Задание:

подготовка доклада на одну из предложенных тем (Теоретические представления в отношении кино Ж. Делёза. Теоретические представления в отношении кино С. Кэвела. Теоретические представления в отношении кино Д. Бордвелла)

Список литературы:

Делез, Жиль. Кино [Текст] / Жиль Делёз ; [перевод с французского Борис Скуратов]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, сор. 2016.

Stanley Cavell. The World Viewed : Reflections on the Ontology of Film, Enlarged Edition. - Harvard University Press, 1979.

Бордвелл, Дэвид. Поэтика кино / пер. с англ. Л. Мезеновой // Киноведческие записки. 2011/2012. №100/101. – С.130-184.

Материально-техническое обеспечение занятия:

компьютер, проектор, экран, меловая/маркерная доска.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины – введение магистрантов в понимание исследовательской рефлексии в отношении кинематографа, как продукта специфической познавательной деятельности, обусловленной целым рядом ситуативных обстоятельств.

Задачи:

- формирование целостного теоретического знания в отношении кинематографа;
- соотнесение к сформированному теоретическому знанию в отношении кинематографа основных существующих в исторической перспективе концептуальных представлений в его отношении;
- приобретение навыка самостоятельного продуктивного теоретизирования в отношении кинематографа.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты;
- ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы;
- ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования;
- ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий;
- ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки;
- ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии;
- ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов;
- ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принцип разделения предметной области киноведения на предметную область и материал;
- структуру и основные компоненты предметной области «теории кино»;
- методологию возможной дифференциации знаниевых представлений в отношении кино;
- основные знаниевые представления в отношении кино, форму и формат их актуализации.

- потенциал и ограничения основных знаниевых представлений в отношении кино;
- возможность применения основных знаниевых представлений в отношении кино в исследовательской и образовательной деятельности.

Уметь:

- проводить принципиальное разделение предмета киноведческого исследования и материала, на котором исследуется предмет;
- определять предмет, в отношении которого сформировано конкретное знаниевое представление;
- дифференцировать имеющиеся знаниевые представления в отношении кино по основным познавательным условиям, которые использовались при их продуцировании;
- распредмечивать знаниевые представления в отношении кино;
- применять существующие знаниевые представления в отношении кино при разработке собственных исследовательских программ и образовательных курсов;
- использовать существующие знаниевые представления в отношении кино в образовательной деятельности.

Владеть:

- навыком разделения предмета киноведческого исследования и материала, на котором исследуется предмет;
- опытом дифференциации знаниевых представлений в отношении кино;
- методом распредмечивания в отношении знаниевых представлений о кино;
- приёмами формирования знаниевого представления в отношении кино.
- методикой соотнесения знаниевых представлений в отношении кино с их местом в предметной области киноведения;
- навыком подачи распредмеченного знаниевого представления в отношении кино.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.