

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры
Факультет МАИС
Кафедра киноискусства

«Утверждаю»

«Утверждаю»

Декан факультета О. А Бударина

Зав. кафедрой М. В. Маслова

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Киноведение

Направление

Народная художественная культура

Профиль

Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения - очная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

Москва 2015

1. Цель курса

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области гуманитарного знания о кинематографе, ознакомление с предысторией, обособлением и становлением киноведческой науки как отрасли искусствознания, овладение основными навыками анализа и рецензирования кинофильмов.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина относится к циклу теоретического модуля вариативной части профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об этапах развития кинематографа и специфических чертах, характеризующих его как вид искусства. Курс является одним из основополагающих в формировании самостоятельного аналитического и креативного мышления. Параллельно курсу «Киноведение» читается дисциплина «История теорий кино».

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Киноведение»

МК-1 - Владеет комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. **Знать**, как появилась и эволюционировала киноведческая наука;
2. **Уметь** творчески осмысливать полученные знания;
3. **Владеть** основными правилами описания и рецензирования экранных произведений;
4. **Осознавать** важность и актуальность энциклопедического образования в своей области как качественного маркера современной всесторонне развитой личности.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часов.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
Очное отделение
НХК

Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
			лекц	сем	п/г	м/г	срс	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
	VIII IX X							
Раздел I. Этапы становления искусствознания								
<i>Тема 1.</i> Искусствоведение как составная часть гуманитарного знания		1 2 3		4	2		4	
<i>Тема 2.</i> Элементы исторических и критических истолкований искусства в философских доктринах		4 5 6	2	4			4	
Раздел II. Возникновение киноведения как науки								
<i>Тема 3.</i> Место киноведения среди теоретических дисциплин искусствознания		7 8 9	2	2			4	Рубежный контроль
<i>Тема 4.</i> Первые самостоятельные концепции киноискусства и возникновение исследовательских направлений в киноведении		10 11 12	2	4			4	Коллоквиум
<i>Тема 5.</i> Теоретический и эмпирический уровни киноведения		13 14 15		4			4	Эссе
<i>Тема 6.</i> Кинопроизведение и кинопроцесс как объекты киноведческого исследования		16 17 18		2	2		4	
<i>Тема 7.</i> Терминологический словарь и категориально-понятийный аппарат киноведения		1 2 3	2	2			4	Коллоквиум
<i>Тема 8.</i> Основные принципы анализа фильма в киноведении		4 5 6	2	2			4	Эссе
<i>Тема 9.</i> Социокультурное		7 8		2	1			

функционирование киноведения								
Тема 10. Актуальные проблемы методологии современного киноведения		9 10			3		4	Зачёт
Итого: 108								
Общее количество часов по учебному плану:			10	26			36	

Форма итогового контроля: **зачёт** (VIII семестр)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ I. Этапы становления искусствознания

Тема 1. Искусствоведение как составная часть гуманитарного знания

Происхождение теоретического знания, его специфика и связь с практической деятельностью в сфере искусства. Научная деятельность как практика концептуализации. Историческая обусловленность представлений об искусстве и контекст эпохи.

Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства. История, теория и художественная критика как отрасли искусствознания.

Тема 2. Элементы исторических и критических истолкований искусства в философских доктринах

Философы, литераторы и художники как теоретики искусства. Художник -теоретик: соотношение художественной деятельности и научной рефлексии. Практические рекомендации и оценочные суждения как свод правил на ранних этапах формирования теоретических канонов искусства.

Система эйдосов Платона и теория мимесиса Аристотеля как первые эстетические системы. Плиний старший - первый историк античного искусства.

Теологические догматы и регламентация художественной деятельности в эпоху европейского Средневековья (Августин Блаженный, Фома Аквинский, Иоанн Дамаскин). Гуманистическая основа научных истолкований искусства эпохи Возрождения (Л. да Винчи, Л. Б. Альберти, Дж. Вазари, А. Дюрер). Самоопределение искусствознания и институционализация его разделов в эпоху Просвещения (Д. Дидро, Вольтер, И.Г. Лессинг, И.И. Винкельман).

Теоретико-эстетические концепты классики и романтизма в искусстве Нового времени (И. Кант, Ф.В. Шеллинг, Г.Ф. Гегель).

Теоретические обоснования русского искусства у В. Белинского, А. Герцена, Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, Д. Писарева, Г. Плеханова.

«Символические функции культуры» Э. Кассирера, универсальная иконология Э. Панофского и постановка проблемы технической воспроизводимости искусства у В. Беньямина.

РАЗДЕЛ II. Возникновение киноведения как науки

Тема 3. Место киноведения среди теоретических дисциплин искусствознания

Определение предмета и задач киноведческой науки в стадии её возникновения. Первые изложения проблематики нового искусства. Влияние традиционных искусствоведческих и литературоведческих подходов. Аксиоматика общего искусствознания как фундамент формирования научного знания об искусстве кино.

Обособление киноведения как научной дисциплины по мере достижения ею системности абстрактных и конкретно-всеобщих суждений. Первичные формы теоретизации, описывающие кино как новый идеализированный объект теории искусства на основе идеализированных объектов сложившегося искусствознания. Исторические трансформации целей и назначения киноведческой науки.

Тема 4. Первые самостоятельные концепции киноискусства и возникновение исследовательских направлений в киноведении

Конкретизация принципов освоения действительности средствами кино. Опора на существующий арсенал инструментальных практик исследования изобразительного искусства.

Историко-генетическая исследовательская стратегия и актуализация связанного с ней социокультурного контекста. Феноменологический подход и определение природы кинематографического и феномена кинематографичности.

Вопросы идентичности и отличий функционирования, развития и восприятия кинопроизведений от произведений сложившихся (традиционных мусических и технических) искусств. Поиск оценочных критериев нормативности и исторической изменчивости в киноискусстве.

Тема 5. Теоретический и эмпирический уровни киноведения

Исторический, теоретический и критический уровень исследования кино. Идентификация культурных кодов, стилей, жанров, направлений в рамках историко-генетического подхода как исходная эмпирическая основа киноведения.

Неспецифические дедуктивные исследовательские концепции кино (лингвоцентристские, социологические, коммуникативные). Индуктивно-эмпирический уровень киноведения, онтология кино и кинокритика.

Взаимодействие автора, повествователя и героя в фильме. Феноменология фильма (статус объекта и субъекта, смысл авторского послания, технико-эстетические постановочные особенности). Кинематографический дискурс как целостное явление.

Тема 6. Кинопроизведение и кинопроцесс как объекты киноведческого исследования

Кинематограф как часть глобальной информационной системы и медиатизированного пространства современной цивилизации. Материал кино и границы экранной выразительности. Историческая поэтика кино. Культурно-цивилизационный контекст и фильм как отражение социума. Регистрация магистральных и маргинальных явлений в кинопроцессе.

Детерминации мирового кинопроцесса. Национальные кинематографии в системе мирового кинопроцесса. Синхронность и асинхронность эволюционных процессов в кино.

Тема 7. Терминологический словарь и категориально-понятийный аппарат киноведения

Понятие как логическая форма мышления и образ, замещающий реальность. Совокупность явлений и их признаков в содержании и объёме понятия. Категории как фундаментальные понятия и организующий принцип мышления.

Базовые (системные) категории киноведческой науки, характеризующие кино как феноменальный объект (реальность и фиксирующее устройство - кинокамера). «Кинематографическая деятельность» как системная категория. Результаты деятельности в сфере кино и критерии их оценки как частные категории. Терминология киноведения как специальной области знания. Искусствоведческий тезаурус как лексический инструмент интерпретации невербального кинематографического высказывания.

Генерализация фундаментальных понятий и выделение онтологических признаков кинематографа на раннем этапе становления киноведческой науки. Акцентирование синтетической природы киноискусства и антитезы классическим искусствам в киноведении.

Тема 8. Основные принципы анализа фильма в киноведении

Проблема «прочтения» текста кинопроизведения и его соотнесённость с культурно-контекстными реалиями. Подтекст и цитирование в кинокультуре модерна и постмодерна.

Тактические цели кинокритики. Комплиментарность и нелицеприятность оценочных суждений. Выстраивание синхронных и диахронных параллелей и ассоциативных рядов в процессе рецензирования фильма. Распознавание символических, метафорических и метонимических фигур в кинематографическом высказывании.

Тема 9. Социокультурное функционирование киноведения

Кино, политика, идеология и пропаганда. Социокультурная динамика кинопроцесса и регулятивные возможности киноведения. Функциональные характеристики киноведческой науки как одного из важнейших атрибутов кинокультуры.

Виды и формы экранной культуры и коммуникации. Соотношение технологического и эстетического элементов в аудиовизуальной сфере.

Целевые и инструментальные функции киноведения. Научно-исследовательская и издательская деятельность в области кино. Публикации по вопросам киноискусства. Справочная, научная и научно-популярная кинолитература. Теоретическое и критическое кинонаследие. Деятельность архивных учреждений и фондов. Накопление, хранение и обеспечение доступа к социально значимой информации о кино (фильмам и печатной продукции).

Тема 10. Актуальные проблемы методологии современного киноведения

Основные направления современного киноведения. Культурологические методы в современном киноведении. Контекст типа культуры и вопросы функционирования кино. Теоретическая и практическая киносociология.

Методика как прикладной инструмент методологии, как сумма процедур понимания художественного текста. Смена исследовательских парадигм в современном киноведении.

Вопросы формализации междисциплинарных методов. Проецирование структурно-содержательных принципов философской онтологии на исследование кинематографа. Поиск унифицированной теоретической конструкции современного киноведения.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, коллоквиумы и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1 Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету «Киноведение»

Поскольку изучение предмета «Киноведение» сопряжено с немалым информативным и аналитическим массивом и является своеобразной завершающей стадией теоретического цикла кинодисциплин, то данное обстоятельство неизбежно выдвигает ряд требований относительно самостоятельной подготовки студентов, которая должна быть прежде всего организована систематически как в плане чтения предоставленного списка литературы, так и просмотра фильмов с последующим их рецензированием в рамках запланированных письменных работ. Объём письменной работы – 5-8 страниц текста (размер шрифта 14).

При написании рецензии на фильм необходимо придерживаться:

1. Краткого описания сюжета, основных драматических перипетий и смыслообразующего конфликта кинокартины.
2. Обрисовки характеров главных действующих лиц фильма и особенностей актёрской игры исполнителей ролей (в рамках данных ролей).
3. Особенности кинематографического почерка режиссёра-постановщика, оператора-постановщика (желательно), их соотносённость с доминирующими художественными тенденциями кинопроцесса того периода, когда фильм был создан.
4. Прослеживания связи повествовательных коллизий кинопроизведения с ментальным и социально-психологическим контекстом времени.

7.2 Вопросы к семинарам:

Тема 1. Искусствоведение как составная часть гуманитарного знания

- Как возникло и какие основные стадии развития прошло теоретическое знание?
- Как связаны между собой практика в сфере искусства и первичные объяснительные схемы художественной деятельности?

Тема 2. Элементы исторических и критических истолкований искусства в философских доктринах

- Какими путями складывалась и осуществлялась историческая и теоретическая рефлексия об искусстве?
- Что подразумевают античные философские системы эйдосов и мимесиса ?
- Как теология регламентировала искусство в Средние века?
- Какие критерии искусства эпохи Ренессанса рационализировались для понимания его специфики?
- В чём заключается дидактический вклад в искусствознание ведущих философов европейского Просвещения?
- Какое отношение к действительности превалировало в искусстве Нового времени и кем выдвигались теоретико-эстетические концепты классики и романтизма?
- Как теоретически обосновывались тенденции критического реализма в искусстве и литературе России XIX века?
- Что означает иконографический анализ художественного произведения и как он связывает повествовательность и изобразительный ряд в искусстве?
- Что такое «символические формы культуры» и «символические функции» различных сфер культуры?
- Как изменился статус произведения искусства с появлением способов его технической воспроизводимости?

Тема 3. Место киноведения среди теоретических дисциплин искусствознания

- Что послужило фундаментом формирования научного знания о кино?
- Как произошло обособление научной дисциплины «Киноведение»?

Тема 4. Первые самостоятельные концепции киноискусства и возникновение исследовательских направлений в киноведении

- На чём основан историко-генетический подход в киноведческих исследованиях?
- С какой целью используется феноменологический подход в науке о кино?
- В чём заключается отличие *природы кинематографического* от *феномена кинематографичности*?
- Какие виды искусства относятся к мусическим, техническим и техногенным?

Тема 5. Теоретический и эмпирический уровни киноведения

- На какие исследовательские уровни подразделяется киноведческая наука и с какими целями?
- Что такое специфический и неспецифический кинематографический дискурс?

Тема 6. Кинопроизведение и кинопроцесс как объекты киноведческого исследования

- Всегда ли кинопроизведение является отражением социокультурного контекста своего времени?
- Чем характеризуются магистральные и маргинальные явления в кинопроцессе?
- Какое положение в системе мирового кинопроцесса занимает современное российское кино?

7.3 Примерные вопросы для рубежного контроля

по дисциплине «Киноведение»

- 1) Почему система эйдосов Платона и миметическая теория Аристотеля противоположны друг другу?
- 2) Из каких источников мы узнаём о теории и практике художественной деятельности Средневековья?
- 3) Какие мастера изобразительных искусств эпохи Возрождения являлись также теоретиками искусства?
- 4) Кем из деятелей эпохи французского Просвещения была создана «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел»?
- 5) Почему в центре внимания немецких искусствоведов XVIII века И.Г. Лессинга и И.И. Винкельмана оказалось античное искусство и какие их

произведения стали памятниками мировой эстетической и критической мысли?

- 6) В трудах философов какого направления нашли своё отражение идеи искусства на грани эпох Просвещения и романтизма?
- 7) Как историческое и социальное сочеталось в художественной критике русских «шестидесятников» XIX века?
- 8) Как Э. Кассирер трактует понятие «символическая форма»?
- 9) Что стоит за термином «иконология» и в чём заключается её универсальность?
- 10) Почему техническая воспроизводимость искусства породила проблему взаимоотношения копии и оригинала?

7.4 Примерные вопросы к зачёту:

1. Основные стадии развития теоретических знаний об искусстве и их историческая обусловленность.
2. Художественная практика и искусствоведение как рефлексия на её основаниях.
3. Обособление киноведения как научной дисциплины.
4. Исследовательские стратегии в киноведении: историко-генетический и феноменологический.
5. Теоретический и эмпирический уровни кинематографического дискурса.
6. Магистральные и маргинальные линии мирового кинопроцесса.
7. Базовые категории киноведческой науки и искусствоведческий тезаурус.
8. Оценочная тактика кинокритики.
9. Кинокультура и функции киноведения.
10. Методологические парадигмы современного киноведения.

7.6 Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента:

Посещение лекций и семинаров – 2 балла

Работа на семинаре – 2 балла

Рубежный контроль – 10 баллов

Премиальные - 5 баллов

Итого: работа в течение семестра, включая подготовку к коллоквиумам, эссе, курсовой работе – 70 баллов

Шкала оценок:

«отлично» - 30 баллов

«хорошо» - 20 баллов

«удовлетворительно» - 15 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1 Рекомендуемая литература

Основная:

История зарубежного кино (1945-2000) : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с. - (Academia XXI). - Библиогр.: с.558-566. - ISBN 5-89826-236-9 : 350-.

Кокарев, И. Е.

Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев ; Кокарев И. Е. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 346 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - ISBN 978-5-7567-0521-8.

Кокарев, И. Е.

Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев ; Кокарев И. Е. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 346 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Менеджмент в сфере искусства и культуры. - ISBN 978-5-7567-0521-8.

Вишняков, С. А.

Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М. : Флинта, 2012. - 60, [1] с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-02-037672-4 (Наука). - ISBN 978-5-9765-1117-0 (ФЛИНТА) : б. ц.

Дополнительная:

Андреев, Б. Б.

Советское киноискусство 20-х годов : учеб. материалы по курсу "История отечественного кино" / Б. Б. Андреев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2004. - 19 с. - 5-.

Владимилова, М. М.

Всемирная литература и режиссерские уроки С. М. Эйзенштейна : учеб. пособие / М. М. Владирирова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 101 с. - ISBN 5-7196-0616-5 : 0-35.

Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости (Избранные эссе). М., Медиум, 1996.

История кино: современный взгляд (Антология). Сост. М.Зак. М., Материк, 2004.

Кассирер Э. Познание и действительность: Понятие о субстанции и понятие о функции. Спб., Алетейя, 1996.

Кессиди Ф. От мифа к логосу. Становление греческой философии. Спб., Алетейя, 2003.

Панофский Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. Спб., 1999.

Степанов Ю. В трёхмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.

Строение фильма: Некоторые проблемы анализа произведений экрана (Сост. К. Разлогов). М., 1984.

Туровская М. Blow up, или Герои безгеройного времени – 2. М., МИК, 2003.

Периодические издания о киноискусстве: журналы «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс».

8.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, таких как Kino-Teatr.ru, электронная версия Библиотеки киноискусства им. С.М.Эйзенштейна (www.eisenstein.ru), раздел «Искусство и культура» Универсальной онлайн - энциклопедии «Кругосвет» (www.krugosvet.ru), «Онлайн - энциклопедия кино Кирилла и Мефодия», сайт НИИ Киноискусства – niikino.ru, Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс».

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (доска, ТВ, DVD) для проведения полугрупповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекомендаций ООП ВО по специальностям «НХК».

Автор: *Килина Ирина Николаевна, ст. преподаватель кафедры киноискусства.*