

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к. искусствовед., доцент *Н. А. Дымишиц*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 4 от 13.11.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи курса	4
1.2.	Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2.	Структура дисциплины	7
3.	Содержание дисциплины	8
4.	Образовательные технологии	10
5.	Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1.	Система оценивания	11
5.2.	Критерии выставления оценок	11
5.3.	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1.	Список источников и литературы	14
6.2.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9.	Методические материалы	16
9.1.	Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2.	Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
	ПРИЛОЖЕНИЯ	19
1.	Приложение 1. Аннотация дисциплины	19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: Дисциплина предусматривает ознакомление студентов с мировым современным кинопроцессом – в контексте литературы и искусств дня нынешнего. Резкий слом культурный парадигмы, который мы сегодня переживаем, отмеченный бурным развитием техники и электроники, вносит поправки в классическое искусствоведение. Меняется не только предмет анализа, но и способы, формы этого анализа. В связи с этим возникает настоятельная необходимость рассмотрения современного искусства – не только оперативной критикой, но и с позиций искусствоведения. Тем самым, основной целью курса является.

Задачи:

- рассмотреть феномены современного искусства – не только методом оперативной критики, но и с позиций искусствоведения;
- выработать умение адекватно воспринимать и оценивать особенности развития визуальной культуры в новых исторических условиях;
- расширить кругозор обучающихся, повысить их интеллектуальный уровень;
- выработать умение ориентироваться в сложных проблемах современной культуры;
- сформировать у студентов знания в области актуальных наук об искусствах, применимых к сегодняшнему экрану.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 4 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")) представления материалов собственных научных исследований	ПК 4.1. демонстрирует понимание принципов и методов участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального ПК 4.2. подготавливает тексты сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для участия в научных дискуссиях, а также их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления. ПК 4.3. имеет навыки подготовки текстов сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для их	Знать: принципы и методы участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального характера Уметь: подготавливать тексты сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для участия в научных дискуссиях, а также их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления Владеть: навыки подготовки текстов сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления в научных дискуссиях (очное или заочное участие в научных дискуссиях)

	устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления в научных дискуссиях (очное или заочное участие в научных дискуссиях)	
ПК 5 Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности	<p>ПК 5.1. Понимает эффективность использования соответствующих материалов и стратегии сотрудничества в профессиональных коллективах для достижения поставленной цели; определяет роль каждого участника профессионального коллектива</p> <p>ПК 5.2. Эффективно взаимодействует с членами профессионального коллектива; соблюдает профессиональные нормы взаимодействия.</p> <p>ПК 5.3. Владеет навыками создания соответствующих материалов для обеспечения работы профессиональных коллективов</p>	<p>Знать: эффективность использования соответствующих материалов и стратегии сотрудничества в профессиональных коллективах для достижения поставленной цели; роль каждого участника профессионального коллектива.</p> <p>Уметь: взаимодействовать с членами профессионального коллектива, соблюдая профессиональные нормы взаимодействия.</p> <p>Владеть: навыками создания соответствующих материалов для обеспечения работы профессиональных коллективов.</p>
ОПК 6 Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	<p>ОПК 6.1. Демонстрирует понимание специфики и статуса различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте</p> <p>ОПК 6.2. Применяет на практике конкретные навыки критического восприятия, анализа и оценки произведений различных видов искусств.</p> <p>ОПК 6.3. Соблюдает базовые принципы и приемы познания в области искусствознания.</p>	<p>Знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа</p> <p>Уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала</p> <p>Владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров</p>

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Современный художественный процесс» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной 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
	Лекции	18
	Семинары/лабораторные работы	10
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Мировой кинопроцесс последнего десятилетия и визуальная культура.	Культурологические предпосылки возникновения пост-культуры. Провозвестники и предтечи пост-культуры. Основные принципы современной арт- деятельности. Негативная эстетика Ф.Ницше. Разрушение ценностей - новые ценности культуры. Параэстетика З. Фрейда. Сфера бессознательного и сексуальность в искусстве XX века. Экзистенциализм и его влияние на художественно-эстетическую культуру. Структурализм. Категории текст, структура, знак, письмо, коннотация. Предметное поле нонклассики. Аннигиляция традиционных эстетических категорий. Введение в сферу эстетического дискурса ранее маргинальных и новых понятий.
2	Новые технологии и их влияние на эволюцию экрана.	Паракатегории неклассической эстетики. Лабиринт, абсурд, жестокость, повседневность, телесность, вещь (вещность), симулякр, артефакт, жест, гипертекст, ризома, сексуальность. Приемы и принципы делания артефакта. Эклектика, автоматизм, интертекст, деконструкция. Истоки поп-арта. Создание в 1952 году в Британии при Институте современного искусства в Лондоне «Независимой группы». Появление новой социальной действительности: массовая культура, общество потребления, информационное общество. Маршалл Маклюэн «Понимание Медиа: внешние расширения человека», «Галактика Гутенберга: сотворение

		<p>человека печатной культуры».</p> <p>Принципы и приемы поп-арта: фигуративность, тематика, заимствованная из урбанистической среды, «неодадаизм», новая иконография, отсылки к социальному статусу, ценностям общества потребления, славе, насилию, катастрофе, сексуальности и эротике, промышленной технологии. Энди Уорхолл: «Моя живопись выглядит так, потому что я хочу быть машиной» (1963). Коллаж Ричарда Гамильтона «Так что же делает наши сегодняшние дома такими особенными, такими привлекательными?» - программное произведение поп-арта. Проведение в 1956 году в Лондоне выставки «Это – завтра».</p>
3	Фестивальное и выставочное движения.	<p>Группа «Новые реалисты», основанная в 1960 году критиком Пьером Рестани. «Галерея J». Участники: Мимо Ротелла, Даниэль Споэрри, Кристо, Жан Тенгели, Сезар, Арман. Ив Клейн: философия, арт-объекты, акционизм. Выставка «Пустота» (1958, галерея Ирис Клер, Париж) – демонстрация нематериальной сущности искусства. «Антропометрические» перформансы Ива Клейна (1960, Галерея современного искусства, Париж).</p> <p>Концепция «нового реализма»: мир – это картина, его фрагменты, имеющие универсальное значение, есть произведения. Отказ от фигуративной и абстрактной живописи, использование реальных арте- фактов – рекламных афиш, света неоновых ламп, фото из журналов, пластмассы. Картина как средство коммуникации. Новый реализм – «живопись про- теста», включенность в протестные акции 1968 года</p>
4	«Элитарное» и «массовое» на новом витке истории визуальной культуры.	<p>Искусство как лингвистическое исследование и искусство в поисках свободы от детерминированности мировосприятия. Дематериализация произведения искусства. Идея произведения имеет большее значение, чем визуальное изображение, т. о. подлинным произведением становится идея или концепция. Джозеф Кошут «Искусство после философии» (1969). Формы идентификации концептуального произведения: реди-мейд, вмешательство, документация, слова. Виды концептуального искусства: серии, скульптуры-«антиформы», произведения, основанные на языке и теории, монохромные картины, произведения, в основе которых «вмешательство», реди-мейды, перформансы и художественные акции.</p>
5	Постмодернистские концепции	Истoki трансавангарда. Фрэнсис Бэкон и Жан

	<p>в изобразительном искусстве и кино.</p>	<p>Мишель Баския как предтечи этого феномена. Характерные особенности трансаванграда: обращение к разным традициям и стилям, христианская и языческая иконография, использование мифов, архетипов, метафор. Художники-трансаванградисты: Сандро Киа, Франческо Клементе, Энцо Куки, Мимо Паладино, Никола де Мариа и другие. Гетерогенный характер искусства «новых диких»: возврат к фигуративно-экспрессивным образам, индивидуальная мифология и использование особенностей национальной культуры, обращение к станковой живописи. В числе влияний: северный символизм экспрессионизм, фовизм, новая вещественность.</p>
<p>6</p>	<p>Новая документальность.</p>	<p>Истоки московского концептуализма: творчество М. Рогинского, Риммы и Валерия Герловиных. Феномен московского концептуализма. Протестный дискурс явления. Язык и художественные формы: объекты, инсталляции, художественные акции. «Московская школа» концептуализма. Произведения И. Кабакова, И. Чуйкова, Э. Булатова, Д. Пригова. Группа «Гнездо» (Г. Донской, М. Рошаль, В. Скерсис). Акции группы: «Искусство в массы» (1975), «Чтобы понять внутреннюю сущность вещей, они должны стать вашей частью» (1978); объекты «Мы качаем красный насос» (1975), «Стул, завернутый в стулья» (1979). Группа «Коллективные действия» (А. Монастырский, Н. Алексеев, Н. Панитков, Г. Кизельватер, И. Макаревич и др.; 1976 - 1989). Акции «Поездки за город», «Комедия», «Третий вариант», «Картины» и др. Павел Пепперштейн и группа «Медицинская герменевтика».</p>
<p>7</p>	<p>Влияние живописи на экранные искусства.</p>	<p>Искусство перестройки. «Новые дикие» Москвы и Ленинграда. Тимур Новиков; галерея «АССА» (1982). «Новая Академия Всяческих Искусств» (1993). Т.П. Новиков «Новый русский классицизм» (1998) – манифест «Новой Академии». Искусство 2000-х. Группа АЕС+Ф. «Пир Трималхиона» (2009 - 2010), «Последнее восстание» «Последнее восстание 2» (2005 - 2007), «Лесной царь» (цикл проектов, 2001 - 2004). Искусство как критик религии, политики, социума. Перформансы и акции Андрея Монастырского, Анатолия Осмоловского. Гора Чахала, Елены Ко- вылиной, Авдея Тер-Оганяна, Олега Кулика. «Тотальные инсталляции» Ильи Кабакова: «Туалет в углу» (1992), «В шкафу» (1997), «Красный вагон», «Случай в музее»,</p>

		<p>«Встреча с ангелом» (2003), «Альтернативная история искусства» (2008). Социальная антропология в фотографии. Б. Михайлов: серии «Case History» (1997-1999), «История болезни»; Сергей Братков: серии «Принцессы» (1995 – 1996), «Детки» (2001), «Моя Москва» (2002). Проект группы AES+F «AES — свидетели будущего. Исламский проект» (1996—2003) Перформансы и акции 1990-х - 2000-х. Группа «Э.Т.И.», А.Бренер, О.Кулик, Е.Ковылина, группа «Синий суп», группа «Война».</p> <p>Инструментализация тела в искусстве XX века. Тело и технологии: творчество Стеларка, Орлан. Биоарт. Тело как ландшафт, метафорика тела в творчестве Леонида Тишкова. Репрезентации тела в современной европейско- американской фотографии. Гибридизация тела, гендерные модификации.</p>
8	<p>Новая зрелищность и мастерство оператора.</p>	<p>Эволюция массового кинематографа конца XX столетия. Повествование и зрелище в конкуренции между кино и ТВ. Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового зрителя. Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама; мюзикл; комедия; детектив. Всемирный кинорынок и реванш кинозрелища. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм: фильмы–катастрофы; кровавые триллеры; мистика; гангстерские саги; космические приключения. Слияние жанров, рождение кинематографических кентавров. Дальнейшее технологическое усовершенствование фильмопроизводства. Использование киноиндустрии для съемок сериалов и передач для телевидения. Последние из могикан Американского кино. Философские и зрелищные фильмы Стенли Кубрика: «Заводной апельсин»; «Космическая одиссея, год 2001», «С широко закрытыми глазами» и др. Интуиция к рынку и талант фильмов Френсиса Форда Coppola. Кассовый и творческий успех картин «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Клуб Коттон», «Бойцовая рыбка». Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении технических возможностей кино. Спилберг – генератор новых идей. Компьютерные технологии американского кино – «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода». «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. Экранная культура в современном художественном процессе. Два потока современного кинопроцесса - мейнстрим и</p>

		<p>артхаус. Глобальная функция мейнстрима. Приобретение благородного статуса популярными жанрами и обращение к массовому кинематографу гуманитарных наук. Смещение и смещение жанров. Двуединство в современном кино – деление на массовую, глобальную культуру и на разного рода субкультуры, среди которых субкультура творческой интеллигенции. Актуальное кино. Кино и телевидение, формы взаимодействия. Виток экранной культуры – возможность просмотра кинофильма на экране телевизора или монитора. Фрагментарность зрительской аудитории. Интернет и постцифровой мир искусства. Революция «цифры».</p>
--	--	--

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–9	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

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	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- собеседование	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация зачёт (контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		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			C
56 – 67			D
	хорошо		
	удовлетворительно		

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
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Примерный перечень контрольных вопросов (ПК-4; ПК-5; ОПК-6).

1. Современный экран как зеркало современных тенденций визуальной культуры.
2. Новые технологии и их влияние на эволюцию экрана.
3. Фестивальное и выставочное движения как катализатор актуального искусства.
4. «Элитарное» и «массовое» на новом витке истории визуальной культуры. К понятиям «гламур», «мейнстрим» и «артхауз».
5. Постмодернистские концепции в изобразительном искусстве и кино.
6. Новая документальность. Кинотетар.doc и традиции «фотографизма» в современной живописи.
7. Влияние изобразительного авангарда на экранные искусства.
8. Кинематограф как катализатор актуального искусства, использование приемов кинематографа визуальными искусствами и визуальной культурой.
9. Новая зрелищность и мастерство оператора.
10. Видеоарт: точка пересечения живописи и кино.
11. Художник кино: особая профессия или род живописца?
12. Экран и мода. Кутюрье и художник по костюмам.
13. Фильмы о художниках сегодня (Милош Форман "Призраки Гойи" (2006), Рауль Руис "Климт" (2006), Питер Уэббер "Девушка с жемчужной сережкой" (2003)).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Беленький, И. История кино: киносъёмки, кинопромышленность, киноискусство / Игорь Беленький. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 405 с. - ISBN 978-5-96142-188-0. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1077927>

Денежкин, Е. Н. Кинофотопроцессы и материалы/ДенежкинЕ.Н. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 107 с.: ISBN 978-5-7782-1333-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/546372>

Талал, А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочное пособие / Талал А. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 394 с. ISBN 978-5-91671-777-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1002629>

Мирзоев, В. Апология театра: Научно-популярное / Мирзоев В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 320 с.: ISBN 978-5-91671-845-4. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1001994>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Интернет-ресурсы:

<http://www.lookatme.ru>

<http://artgals.info>

<http://theoryandpractice.ru>

<http://mediaforum.mediaartlab.ru>

<http://www.svetofor.lv/category> /видео-лекции/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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

- 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.

- 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.
- 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/практических/лабораторных занятий

Тема 1. Влияние живописи на экранные искусства.

1. Влияние изобразительного авангарда на экранные искусства.
2. Видеоарт: точка пересечения живописи и кино.
3. Кинематограф на службе визуальных искусств.
4. Новая визуальность и эволюция экрана.
5. Актуальное искусство и кино.

Контрольные вопросы:

Мировой кинопроцесс последнего десятилетия в свете эволюции визуальной культуры.
Новая документальность. Кинотетар.doc и традиции «фотографизма» в современной живописи.
Кинематограф как катализатор актуального искусства.
Использование приемов кинематографа визуальными искусствами и визуальной культурой.
Современный экран как зеркало современных тенденций визуальной культуры.

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: 1974.

Мукаржовский Ян. К вопросу об эстетике кино // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства: Пер. с чешск. / Сост. и коммент. Ю.М. Лотмана и О.М. Малевича – М.: Искусство, 1994. (История эстетики в памятниках и документах).

Питер Гринуэй: "Кино потеряло былое влияние" / Интервью // <http://h.ua/story/203682/>

Томашвили А. А. [Дискурсивные аспекты взаимоотношения видеоарта и телевидения на примере работ российских видеохудожников периода 1985-2000 гг.](#) // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2010. — № 10 — [Искусствоведение](#).

б) дополнительная литература:

Интернет-ресурсы:

<http://www.lookatme.ru>

<http://artgals.info>

<http://theoryandpractice.ru>

<http://mediaforum.mediaartlab.ru>

<http://www.svetofor.lv/category/> /видео-лекции/

Тема 2. Эволюция кинопрофессий – эволюция изобразительного искусства.

1. Новая зрелищность и мастерство оператора.
2. Художник в кино: специфика профессии.
3. Современная мода и художник по костюмам. Экран и мода.

Контрольные вопросы:

Операторские школы сегодня и новейшие тенденции в живописи.

Художник кино: особая профессия или род живописца?

Экран и мода. Кутюрье и художник по костюмам.

Литература:

а) тексты для обязательного чтения:

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: 1974.

Лепаж Робер: официальный сайт <http://lacaserne.net/index2.php/robertlepage/>

Мукаржовский Ян. К вопросу об эстетике кино // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства: Пер. с чешск. / Сост. и коммент. Ю.М. Лотмана и О.М. Малевича – М.: Искусство, 1994. (История эстетики в памятниках и документах).

Питер Гринуэй: "Кино потеряло былое влияние" / Интервью // <http://h.ua/story/203682/>

Рыбчинский Збигнев: официальный сайт <http://www.zbigvision.com/>

Томашвили А. А. [Дискурсивные аспекты взаимоотношения видеоарта и телевидения на примере работ российских видеохудожников периода 1985-2000 гг.](#) // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2010. — № 10 — [Искусствоведение](#).

б) дополнительная литература:

Интернет-ресурсы:

<http://www.lookatme.ru>

<http://artgals.info>

<http://theoryandpractice.ru>

<http://mediaforum.mediaartlab.ru>

<http://www.svetofor.lv/category> /видео-лекции/

Тема 3. Художник в кино – кино о художнике.

1. Фильмы о художниках сегодня (Милош Форман "Призраки Гойи" (2006), Рауль Руис "Климт" (2006), Питер Уэббер "Девушка с жемчужной сережкой" (2003)).
2. «Элитарное» и «массовое» на новом витке истории визуальной культуры.
3. Постмодернистские концепции в изобразительном искусстве и кино.
4. Цитата.

Контрольные вопросы:

Фильмы о художниках.

Автометаописание как принцип современного визуального искусства (кино о кино, живопись о живописи).

Феномен Гринуэя – художника и режиссера.

Дерек Дхармен – режиссер, художник.

Рисующие режиссеры кино.

Литература:

а) тексты для обязательного чтения:

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: 1974.

Лепаж Робер: официальный сайт <http://lacaserne.net/index2.php/robertlepage/>

Мукаржовский Ян. К вопросу об эстетике кино // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства: Пер. с чешск. / Сост. и коммент. Ю.М. Лотмана и О.М. Малевича – М.: Искусство, 1994. (История эстетики в памятниках и документах).

Питер Гринуэй: "Кино потеряло былое влияние" / Интервью // <http://h.ua/story/203682/>

Рыбчинский Збигнев: официальный сайт <http://www.zbigvision.com/>

Томашвили А. А. [Дискурсивные аспекты взаимоотношения видеоарта и телевидения на примере работ российских видеохудожников периода 1985-2000 гг.](#) // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2010. — № 10 — [Искусствоведение](#).

<http://www.teatrdoc.ru/>

<http://www.kinoteatrdoc.ru/>

<http://www.texturefest.ru/> - сайт фестиваля «Текстура. Театр и кино о современности»

б) дополнительная литература:

Интернет-ресурсы:

<http://www.lookatme.ru>

<http://artgals.info>

<http://theoryandpractice.ru>

<http://mediaforum.mediaartlab.ru>

<http://www.svetofor.lv/category> /видео-лекции/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Современный художественный процесс» реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой истории театра и кино.

Цель дисциплины: Дисциплина предусматривает ознакомление студентов с мировым современным кинопроцессом – в контексте литературы и искусств дня нынешнего. Резкий сдвиг культурной парадигмы, который мы сегодня переживаем, отмеченный бурным развитием техники и электроники, вносит поправки в классическое искусствоведение. Меняется не только предмет анализа, но и способы, формы этого анализа. В связи с этим возникает настоятельная необходимость рассмотрения современного искусства – не только оперативной критикой, но и с позиций искусствоведения. Тем самым, основной целью курса является.

Задачи:

- рассмотреть феномены современного искусства – не только методом оперативной критики, но и с позиций искусствоведения;
- выработать умение адекватно воспринимать и оценивать особенности развития визуальной культуры в новых исторических условиях;
- расширить кругозор обучающихся, повысить их интеллектуальный уровень;
- выработать умение ориентироваться в сложных проблемах современной культуры;
- сформировать у студентов знания в области актуальных наук об искусствах, применимых к сегодняшнему экрану.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих **компетенций**:

- ПК 4 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") представления материалов собственных научных исследований)
- ПК 5 Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности
- ОПК 6 Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- принципы и методы участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального характера
- эффективность использования соответствующих материалов и стратегии сотрудничества в профессиональных коллективах для достижения поставленной цели;
- роль каждого участника профессионального коллектива.

уметь:

- подготавливать тексты сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для участия в научных дискуссиях, а также их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления
- взаимодействовать с членами профессионального коллектива, соблюдая профессиональные нормы взаимодействия.

владеть:

- навыки подготовки текстов сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления в научных дискуссиях (очное или заочное участие в научных дискуссиях)
- навыками создания соответствующих материалов для обеспечения работы профессиональных коллективов

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.