

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»**

ФИЛИАЛ МГУ В Г. ГРОЗНОМ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Филиала – руководитель
образовательных программ
А.С. Воронцов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Экранное искусство

Уровень высшего образования:

Бакалавриат

Направление подготовки

42.03.05 Медиакоммуникации

Направленность (профиль)/специализация образовательной программы

Общий

Форма обучения

Очная

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом, утвержденным приказом МГУ от 29 декабря 2018 года № 1775 (в редакции приказов МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109, от 10 июня 2021 года № 609, от 29 мая 2023 года № 700, 702, 703) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации».

Аннотация дисциплины

Дисциплина призвана познакомить студентов с местом экранного искусства в медиакommunikации, спецификой движущегося экранного образа, видовым генезисом аудиовизуального творчества, начиная с киноискусства. Дисциплина акцентирует внимание на коммуникологическом и эстетическом факторах развития и представляет основные виды, формы, течения кино, телевидения и других экранных искусств. Главное место в курсе отводится отечественному опыту.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Экранное искусство» являются расширение творческих возможностей самореализации в наиболее значимых сферах профессиональной медиакommunikации, формирование целостного представления об истории массовой коммуникации, углубление понимания современной культуры в целом и противоречий ее развития; расширение представления об экранном искусстве в истории мировой культуры XX – XXI веков.

Задачи освоения дисциплины:

- развить способность понимания роли мировой и национальной культуры в развитии человеческого общества и важности экрана для процессов межкультурной коммуникации;
- овладеть системой знаний, относящихся к месту кинематографа и телевидения в современных российской и зарубежной медиасистемах и их важнейших сегментах;
- развить понимание аудиовизуальной природы современных медиатекстов и умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения и в различных средах;
- овладеть базовыми принципами формирования аудиовизуальной медиасистемы и специфики различных видов экранного искусства и его национальных особенностей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к группе дисциплин «Современная культура» общепрофессионального раздела блока «Язык и культура», сопрягается с такими дисциплинами этого блока, как «Мировая литература», «Сценическое искусство», «Современное изобразительное искусство», «Музыкальное искусство». Дисциплина помогает овладеть универсальными и общепрофессиональными компетенциями, углубляет понимание специфики, функций, содержания, этапов развития экранных искусств и аудиовизуальных СМИ. Освоение данной дисциплины необходимо для последующей реализации дисциплин вариативной части, в частности группы дисциплин «Культурные индустрии», «Цифровой медиапроект», прохождения практик.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование понимания медийной специфики экранных искусств и возрастающей роли экрана в сложном процессе современной культуры и массовой коммуникации и следующих компетенций по ОС МГУ:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. (УК-11),

- Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов (ОПК-3),

- Способен распространять общечеловеческие ценности с помощью мультимедийного контента (ПК-7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: общую аудиовизуальную природу кино и телевидения, место и роль экрана в современной культуре, зависимость экранных искусств от смены технологических платформ, значение кино и телевидения в становлении аудиовизуальной культуры, основные периоды истории отечественного киноискусства и его видовую классификацию;

Уметь: ориентироваться в художественных течениях кино, распознавать элитарные и массовые произведения, снятые игровым и неигровым методом, анализировать кино и телевидение как процесс;

Владеть: необходимой исторической базой для анализа аудиовизуальных произведений, оценки современных проблем экрана.

6. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Структура дисциплины

№ п/ п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости и (по неделям семестра) Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
				Лек ция	Семи нар	СРС	
1	Генеалогия экранных искусств	3		2		2	
2	Кинематограф – запись движущегося изображения	3		12		12	
3	Экранные искусства эпохи ТВ	3		12		12	
4	Экранный образ и новые аудиовизуальные технологии	3		6		6	
5	Коллоквиум	3		4		4	Подготовка рефератов
	Экзамен						
				36		36	

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/ п	Раздел дисциплины	Тема раздела	Содержание раздела
1	Генеалогия экранных искусств	Предмет и задачи курса. Природа экрана	Экран и классические искусства. Условность пространства и времени в художественном образе. Границы экранного образа. Знак и аналогон в поликодовом языке экрана. Техника как основа художественного творчества Этапы развития аудиовизуальных технологий.
2	Кинематограф – запись движущегося изображения	Изобретение кино. Фильм в экранной коммуникации	Периодизация истории кино. Изобретатели кино. Фильм как произведение киноискусства. Кинематограф: искусство, коммуникация, бизнес. Монополия французских кинофирм.
		Немое кино и его экспрессивные средства.	Визуальные средства выразительности экрана. Кадр – монтаж – кинообраз. Виды и жанры киноискусства. Т. Инс и Д. Гриффит. Фильмы <i>Рождение нации</i> , <i>Нетерпимость</i> , Советский киноавангард: разработка нового киноязыка и монтажные теории 1920-х. Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, Вс. Пудовкин, А. Довженко. Кинофикация и кинорепертуар.
		Документальное (неигровое) киноискусство	Факт и образ в кинохронике. Идеология и поэтика. Р. Флаэрти и Д. Вертов. «Кино- правда» в становлении киноязыка. Эстетика Кино-Глаза.
		Игровое (художественное) киноискусство	Голливуд: стандартизация кинопроизводства и экспансия в европейские страны. Мелодрама, комедия, вестерн, историческая эпопея.
		Художественные течения в киноавангарде	Оппозиция коммерческим киностандартам. Киноклубы и киноавангард. Становление кинотеории. Л. Делюк, Ж. Дюлак и французский киноимпрессионизм. Сюрреализм в кино. Немецкий экспрессионизм. Камершпилле. Неигровые методы осмысления мира в киноавангарде. Эффект Кулешова и его фильмы. Творчество и теоретические взгляды С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко.
		Аудиовизуальны й синтез и расцвет кинематографа	Звуковое сопровождение немых фильмов. Техническая проблема синхронизации звука и изображения. Звуковые средства выразительности экрана. Переоснащение кинотеатральной сети. Первые звуковые фильмы. Голливуд 1930-х годов: профилизация основных кинофирм и

			разделение кинорынка. Идея создания «советского Голливуда» и централизация управления государственным кинематографом в СССР. Вожди, герои и враги в образной системе сталинского кино. Нацистское кино и творчество Л. Риффеншталь. Поэтический реализм в кино Франции. Итальянский неореализм.
3.	Экранные искусства эпохи ТВ	Искусство ли телевидение	Телевидение - новый этап в аудиовизуальной коммуникации. Специфика пространства-времени в прямом телевидении. Возрождение устных форм народного творчества. Относительность размеров «малого» экрана и специфика домашнего восприятия. Необходимость записи и киноплёнка в телепроизводстве. Программность вещания и стандартизация экранной продукции. ТВ как средство передачи фильмов. Массовая закупка фильмофондов киностудий и решение финансовых проблем Голливуда за счёт слияния кино и телепроизводства. Циклы, серии и сериалы на ТВ. Широкоэкранные и широкоформатные фильмы как ответ Голливуда.
		Наука, кино и просветительское ТВ	Научное кино как вид киноискусства: игровые и неигровые методы создания кинообраза. Популяризация естественных и гуманитарных наук на ТВ: специализация каналов. От трансляции театральных спектаклей и концертов к их записи. Киноплёнка - ВМЗ - цифровые носители. Экранные гибриды искусств: непрерывность синтеза. Высокое и низкое в искусстве.
		Мейнстрим и артхаус в киноискусстве второй половины XX века	Рост себестоимости фильма и падение кинопосещаемости. Влияние съёмочно-монтажной техники и технологии на творческий процесс. «Новая волна» кино и синема-верите во Франции. Э. Уорхолл, П. Гринуэй, Г. Реджио, Д. Линч и др.
4	Экранный образ и новые аудиовизуальные технологии	Нереальная реальность	Цифровые технологии съёмки и монтажа – удешевление и ускорение информационного процесса. Цифровое кинотелепроизводство: относительность понятия «фильм». Утрата пространственно-временного единства кадра – основы достоверности кинодокументализма. Развитие кинофантастики. От кинематографии к анимации.

		Видеоарт и интерактивность в художественном процессе	Экспозиционное пространство в построении экранного образа Абстрагирование визуальных эффектов. Экран как картина и ее экспозиция. Многоэкранные инсталляции. Образность, преодолевающая рамку кадра и экрана. Мудьтимедиа и компьютерные игры: растворение границ между искусством и жизнью
5	Коллоквиум		Подготовка рефератов

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Лекционный курс «Экранное искусство» предполагает участие обучающихся в общефакультетских встречах с тележурналистами и кинорежиссерами, посещение ретроспектив фильмов на кинофестивалях в Москве во внеаудиторные часы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

а) Виды самостоятельной работы студента (задания на дом): изучение специальной литературы, просмотр фильмов, реферирование

б) Вопросы для проведения промежуточной аттестации и для проверки освоения дисциплины, итоговой аттестации (экзамен)

1. Аудиовизуальная информация, этапы становления, технические носители.
2. Кино в системе аудиовизуальной коммуникации. Игровое и неигровое кино. Предмет, метод съемки и функции в видовой классификации: отечественная и зарубежная традиции.
3. Первые аппараты Т. Эдисона и братьев Люмьер. Первые кинофирмы, режиссеры и звезды кино Франции. Международный обмен киноинформации. Кинопрокат. Киножанры.
4. Советский киноавангард 1920-х годов. Теории киномонтажа.
5. Теория неигрового кино Д. Вертова. «Кино-Правда» и «Кино-Глаз». Вертов – киножурналист. Немые и звуковые документальные фильмы Вертова.
6. Творчество С. Эйзенштейна. Теоретические взгляды Эйзенштейна и его полемика с Вертовым.
7. Творчество Вс. Пудовкина и А. Довженко. Многонациональный характер советского кино.
8. Режиссеры и звезды советского кино эпохи сталинизма.
9. Немое игровое кино США: Дэвид Гриффит и Т. Инс. Кинотворчество и кинобизнес. Кинопаласы. Тайп-кастинг. Звезды 20-х. Блок-букинг и блайнд-букинг.
10. Творчество Р. Флаэрти.
11. Экспансия американского кино и европейский киноавангард 20-х годов. Арт-хаус. Жермена Дюлак и Луи Деллюк. Импрессионизм и сюрреализм в киноискусстве.
12. Немецкое немое кино. Идеологические искания между двумя войнами. Экспрессионизм в кино. Камершпилле. Творчество Р. Вине, Ф. Ланга, Г. Пабста, Ф. Мурнау.

13. Приход звука в кино: кинопроизводство и прокат. Трансформация кинообразности.
14. Телевидение в системе аудиовизуальной коммуникации. Изобретатели. Экспериментальное телевидение.
15. Кино нацистской Германии. Документалистика Лени Рифеншталь.
16. Кино Италии. Неореализм. Творчество Л. Висконти, М. Антониони, Ф. Феллини.
17. Французское кино от «поэтического реализма» до «синема верите». Жан Кокто, Жан-Люк Годар, Крис Маркер: идеи и фильмы.
18. Видеомагнитная запись на телевидении. «Цифровое видео» и переход на цифровое вещание.
19. Т/О «Экран», режиссеры и споры о специфике телефильма.
20. Серийность. Киносериалы и телесериалы.
21. Формы возрождения самостоятельного творчества на ТВ. Ораторское искусство.
22. Цифровая трансформация документального кадра.
23. Искусство как хэппенинг и роль экрана.
24. Видеоарт: специфика экранного образа на выставках.

г) темы и формы контрольных работ.

Студенты представляют реферат на тему по выбору (с привлечением примеров из конкретных произведений):

1. Специфика кино.
2. Специфика видов кино
3. Природа кадра в кинематографе и на ТВ.
4. Кино-факт, кино-глаз, кино-правда.
5. Кинообраз и понятие
6. Монтаж и его виды
7. Принципы синтеза изображения и звука в образной системе экрана.
8. Кино и идеология.
9. Монтаж как средство воздействия на психику кинозрителя
10. Кадр, монтаж, образ в видеоарте

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

- Борецкий Р. Осторожно, телевидение! М, 2002
- Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы: [Сб.] / Ред.-сост. С. Дробашенко. М.: Искусство, 1966.
- Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. Учебн. пособ. для студентов вузов. 2-е изд. М., 2011
- История отечественного кино /Гос. ин-т искусствознания, Науч.-исслед. ин-т киноискусства. М.: Прогресс-Традиция, 2005 (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по литературе и искусству)
- История зарубежного кино (1945-2000) /Гос. ин-т искусствознания, ВГИК. М.: Прогресс-Традиция, 2005 (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по литературе и искусству, гл.1-7)
- Казючиц М.Ф. Поэтика телесериала. - М.: Русника, 2013.
- Кино. Энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986
- Комаров С. История зарубежного кино. Т.1 – М.: Искусство, 1965 (Гл.1-11)

Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино. Т.2 – М.: Искусство, 1970 (гл.1 -8) Кривуля Н. Г. Аниматология: Эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях. - М.: КЭА "Аметист", 2012

Манович Л. Цифровое кино и история движущегося изображения.\\ Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб, 2012 с 377-396

Манович Л. Археология компьютерного экрана. // Экранная культура. Теоретические проблемы – СПб, 2012, с.55-77

Михалкович В. Кино и телевидение, или о несходстве сходного//Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб, 2012 с. 488-507

Муратов С. Телевидение в поисках телевидения. – М., 2001

Новые аудиовизуальные технологии. / Отв. ред. Разлогов К. / Academia XXI. Учебники по культуре и искусству/ М. 2005 (Гл. 1#3,4. Гл. 2#1,7. Гл. 3#3,5. Гл. 4#2,3. Гл. 5#3,5)

Страницы истории отечественного кино: Детское кино. Анимация. Документальное кино. Кинематограф русского зарубежья. Москва: Материк, 2006. – 282 с.

Теракопьян М. Нереальная реальность: Компьютерные технологии и феномен «нового кино». М. Материк, 2007

Эйзенштейн С. Избр. произв. в 6-ти тт. М., Искусство, 1974-1976 (статьи «Монтаж аттракционов», «За кадром», «Наш «Октябрь». По ту сторону игровой и неигровой», «О материалистическом подходе к форме», «Заявка», «Монтаж» (1938), «Вертикальный монтаж», «Динамический квадрат», «Диккенс, Гриффит и мы»)

б) дополнительная литература:

Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. 2-е изд. М., 2010.

Камионко В.Ф. Роботы и самураи. Телевидение и радио в современной Японии. М., 1989.

Карелина В.М. На экране и за экраном. Пропагандистский механизм английского буржуазного телевидения. М., 1989.

Кино: политика и люди (30-е годы): [Сб. / Научн.-исслед. ин-т киноискусства; Отв. ред. Л.Х. Маматова. Предисл. А. Адамовича]. - М.: Материк, 1995

Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. – М.: Искусство, 1977

Маккалах К. Новости на TV. М., 2000

Малькова Л. Современность как история: Реализация мифа в док. кино / Научн.-исслед. ин-т киноискусства. М.: Материк, 2006.

Мир и фильмы Андрея Тарковского. - М.: Искусство, 1991.

Михайлов В.П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. [2-е изд.]. – М.: Материк, 2003

На рубеже веков. Современное европейское кино: Творчество, производство, прокат: сборник / ред. М.А.Пальшкова. М.: ВГИК, 2015

Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана /; Росс. ин-т культурологии. - М.: Эксмо, 2011, 2013.

Режиссерская энциклопедия. Кино Европы. М.: Материк, 2002

Режиссерская энциклопедия. Кино США. М.: Материк, 2000

Рошаль Л. Начало всех начал: Факт на экране и киномысль «Серебряного века». Научн.-исслед. ин-т киноискусства. М.: Материк, 2002

Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957

Цыркун Н. А. Американский кинокомикс: эволюция жанра. М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014.

Юренев Р. Краткая история киноискусства. - М.: Академия, 1997.

Юсев А. Кинополитика: Скрытые смыслы современных голливудских фильмов - М.: Альпина Паблишер, 2017

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Компьютерные программы и программные пакеты, для просмотра видео с DVD и Flash player, Silverlight, VLC player.

www.artdocfest.ru – сайт российского фестиваля авторского документального кино

www.broadcasting.ru - статьи об эфирном, спутниковом и кабельном телевидении, радиовещании и др.

www.farpmc.ru - сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

www.flahertiana.ru - Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана"

www.nat.ru - сайт Национальная Ассоциации телерадиовещателей.

www.tefi.ru - сайт Академии российского телевидения.

www.tvmuseum.ru - сайт виртуального Музея радио и телевидения в Интернете.

www.tv-digest.ru - Новости аудиовизуальных СМИ

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины требуется свободный доступ к сети Интернет, а также:

А. Помещения: аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, компьютерный класс.

Б. Оборудование: наборы ученической мебели, рабочее место преподавателя, ученическая доска, персональные компьютеры, проекторы, экраны, доска интерактивная.

Разработчики:

Профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Л. Ю. Малькова.