

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

Методические рекомендации по освоению дисциплины

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

для обучающихся по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»

Разработчик: доцент, кандидат искусствоведения Яковлева С.А.

Пояснительная записка

Методические указания для бакалавров по освоению дисциплины «История и теория аудиовизуальных искусств» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических указаний - помочь бакалавру в изучении дисциплины и в процессе выполнения различных форм самостоятельной работы, что необходимо для усвоения теоретического материала и применения в дальнейшем в профессиональной практике.

В современных условиях одним из важнейших требований к бакалавру высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «История и теория аудиовизуальных искусств», бакалавры должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний бакалавру рекомендуется регулярно посещать аудиторные занятия, изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.

2. Характер различных видов учебной работы

Обучение по дисциплине включает в себя лекционные занятия, аудиовизуальный и репродукционный материал, самостоятельную работу.

Лекционные занятия – это основная форма учебного процесса, которая рассчитана на изложение общей характеристики рассматриваемой темы, выявление понятий и категорий, раскрывающих содержание тех или иных явлений. При конспектировании лекционного материала предполагается акцентирование бакалаврами внимания на основные положения и понятия. В процессе изложения материала следует задавать вопросы преподавателю, уточняя те или иные понятия.

Дисциплина «История и теория аудиовизуальных искусств» в учебном плане представлена как лекционный курс. Лекция является одной из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, последовательное изложение преподавателем определенного раздела учебной дисциплины.

Конспектирование лекций способствует закреплению полученной информации в памяти, вооружает необходимыми знаниями, умениями и навыками.

При освоении дисциплины «История и теория аудиовизуальных искусств» необходимо знание обучающимися аудиовизуального и репродукционного материала.

В случае затруднений в освоении материала обратиться к преподавателю во время текущей консультации.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется обучающимися на учебных занятиях. Задачи бакалавриата по обучению и формированию бакалавров широкого профиля предполагают регулярную *самостоятельную работу*.

Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами, изучение лекционного материала, дополнение конспектов, просмотр аудиовизуального материала, репродукций, поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудитории в форме доклада, презентаций, подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ, выполнение тестовых заданий, подготовка к зачету, экзамену. Качество работы основано, прежде всего на изучении лекционного материала, аудиовизуального материала, репродукций, рекомендованной литературы.

Обучающийся может включать в список использованной литературы источники, не представленные в списке рекомендованной литературы. При изучении дисциплины наряду с лекционным материалом необходимо обратить внимание на аудиовизуальный материал, репродукции. Самостоятельная работа является важнейшей частью подготовки бакалавра.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; формирования универсальных компетенций обучающихся.

Усвоение лекционного и учебного материала - одна из основных форм самостоятельной учебной работы для освоения дисциплины «История и теория аудиовизуальных искусств». Конспектирование лекций способствует закреплению полученной информации в памяти, вооружает необходимыми знаниями, умениями и навыками. После прослушивания лекций необходимо систематически работать над их конспектами. Прорабатывание предполагает дополнение лекционного материала, просмотр репродукций картин, изучение основной и дополнительной учебной литературы. Усвоение лекционного материала предполагает обязательное включение аудиовизуальный материал, репродукций.

Работа с литературой. Освоение методических приемов работы с рекомендуемой литературой - одна из важнейших задач студента. Работа с литературой включает следующие этапы:

- предварительное знакомство с содержанием;
- углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; логически обосновать главную мысль и выводы;
- составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях или при выполнении для участия в научных исследованиях.
- составление тезисов.

4. Методы контроля и оценки знаний

Тестирование – один из наиболее эффективных методов оценки и измерения знаний студентов. Цель тестирования студентов: определить уровень знаний, оценить степень усвоения ими учебного курса (лекционного и учебно-методического материала). Система контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества» ориентирована на выявление творческих способностей, эмоционального отношения к знаниям дисциплины.

Устный опрос - процесс собеседования с целью получения развернутого ответа на поставленный вопрос, обучающийся демонстрирует знания, приобретенные на лекционных занятиях; опрос проводится во время зачета по заранее выданным заданиям. Устные опросы необходимо строить по пройденному учебному материалу данной дисциплины.

Подготовка **к тестированию и устному опросу** необходима для проведения контрольных точек в ходе освоения материала.

Необходимость в рекомендациях возникает в связи с тем, что тестирование, опрос на некоторых курсах являются основными формами текущего контроля. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.

Существует четыре стандартизованных формы тестовых заданий: *закрытая* – с выбором одного или нескольких вариантов ответа, на установление правильной последовательности, на установление соответствия, *открытая* (не предполагает наличия вариантов ответа, нужно вставить недостающий элемент – слово, дату, цифры, название, имя и т.д.)

Уровень подготовки зависит от знания теоретического и репродукционного материала, которые выносятся на контроль. Для работы с тестами необходимо не спешить, внимательно прочитать формулировку вопроса, чтобы свести к минимуму вероятность неверного ответа.

5. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: тестирование, устный ответ, собеседование.

Во время зачета и экзамена преподаватель индивидуально решает вопрос об использовании справочной, учебной, учебно-методической литературы.

При подготовке к зачету и экзамену у студента должен быть хороший учебник или конспект лекций, литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра и знание аудиовизуального и репродукционного материала репродукций.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Оптимальным методом подготовки к зачету и экзамену является систематическая работа студента в течении семестров (посещение аудиторных занятий, изучение лекционного материала, выполнение в установленные сроки аудиторных работ и т.д.).

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний во время консультаций.

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используется рейтинговая система оценки. Для обеспечения необходимого уровня рейтинга рекомендуется стабильная посещаемость лекционных занятий, регулярность самостоятельной работы специалиста.

Зачет – контрольное мероприятие, проводимое конце 1, 2, 3, 4, 5 семестров в виде ответов на утвержденные в фонде оценочных средств вопросы с учетом текущей успеваемости по дисциплине и итогов самостоятельной работы.

Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводится по окончании изучения дисциплины в виде ответов на 60 утвержденных в фонде оценочных средств вопросов с учетом текущей успеваемости по дисциплине и итогов самостоятельной работы.

Для оценки 5 «отлично» необходимо:

- обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему;
- грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании учебной и методической литературы (100%);
- яркое, точное, уверенное, стабильное исполнение без ошибок;
- грамотный, подробный анализ произведения аудиовизуального искусства;
- уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

Для оценки 4 «хорошо» необходимо:

- ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса раскрыто не в полной мере;
- незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, хорошая ориентация в учебной и методической литературе (не менее 80%);
- ответ верный. Незначительные ошибки;
- анализ произведения аудиовизуального искусства достаточно уверенный, но раскрыт не в полной мере;
- знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.

Для оценки 3 «удовлетворительно» необходимо:

- вопрос раскрыт частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса;
- большие затруднения в ответах на дополнительные вопросы.

Избирательное знание некоторых источников учебной и методической литературы (не менее 50%);

- одна-две ошибки в ответе, из-за неуверенного знания материала;
- анализ произведения аудиовизуального искусства неполный. Допущены 3-4 неточности и/или ошибки;
- большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).

«Неудовлетворительно» при несоответствии требованиям:

- отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении темы;
- отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания учебной и методической литературы (менее 40%);
- многочисленные грубые ошибки в знании учебного материала;
- анализ произведения аудиовизуального искусства неполный. Допущены многочисленные неточности и ошибки;
- слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.

Типовые контрольные задания

1 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Дайте характеристику аудиовизуальным искусствам в системе искусств (понятия, функции, виды, жанры).
2. Дайте характеристику феномену, эмоционально-психологическим факторам любительского кинофотовидеотворчества.
3. Раскройте сущность социальной функции, антропологической ценности произведений кинофотовидеотворчества.
4. Охарактеризуйте становление любительского кинофототворчества и отличительные особенности

- кинофотолюбительства в XIX в.
5. Опишите кинофотолюбительство в дореволюционной России.
 6. Раскройте развитие кинолюбительства и фотолюбительства в Красноярске в к. XIX-начале XX в.
 7. Дайте характеристику развитию любительского кинофототворчества в 1920-е – 1930-е гг.
 8. Раскройте особенности любительского кинофототворчества в 1950-е - 1960-е гг.
 9. Охарактеризуйте тенденции любительского кинофотовидеотворчестве в 1970-е - 1980-е гг.
 10. Дайте краткую характеристику ведущим кино- и фотоклубам 1970 - первой половины 1980-х гг.
 11. Раскройте особенности современного любительского кинофотовидеотворчества.
 12. Охарактеризуйте виды и формы любительского кинофотовидеотворчества.
 13. Опишите развитие Интернета и любительского кинофотовидеотворчества.
 14. Раскройте развитие любительской фотографии в современной культуре.
 15. Охарактеризуйте технологии кино-, видео-и фотолюбительства.

2 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Раскройте зарождение и формирование аудиовизуальных искусств.
2. Охарактеризуйте технические основы начального этапа развития аудиовизуальных искусств.
3. Охарактеризуйте специфику английского кино, английской актерской школы, «брайтонской школы», киномонтажа 1895-1920-х гг.
4. Дайте характеристику киноискусству США 1895-1920-х гг.
5. Дайте оценку становлению классического стиля, системе жанров в кинематографе США 1930-1940-х гг.
6. Охарактеризуйте развитие аудиовизуальных искусств, немецкого экспрессионизма Германии 1895-1920-х гг.
7. Дайте характеристику историю аудиовизуальных искусств Франции, эстетическую платформу авангарда в 1895-1920-х гг.
8. Опишите историю кинематографа Франции 1930-х гг. – начала 1940-х гг.
9. Раскройте историю аудиовизуальных искусств Германии 1930-х-начала 1940-х гг.
10. Охарактеризуйте проблемы конкуренции, кинопроизводства в кинематографе Великобритании 1930-х – начала 1940-х гг.

11. Раскройте особенности итальянского кинематографа 1896-начала 1940-х гг.
12. Дайте характеристику истории становления киноискусства Испании.
13. Опишите развитие кинематографа Швеции, Дании, 1896 – начала 1940-х гг.
14. Охарактеризуйте кинематограф Японии 1896-начала 1950-х гг.
15. Выразительные средства искусства кино в теоретических трактатах.

3 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Дайте характеристику итальянскому неореализму, истокам и причинам обновления киноязыка в послевоенный период.
2. Раскройте основные этапы развития кино Франции.
3. Дайте оценку развитию французской «новой волны» в кино.
4. Охарактеризуйте основы развитие британского киноискусства.
5. Опишите развитие демократического, остросоциального кинематографа «новой волны» Великобритании.
6. Дайте характеристику кинематографу США.
7. Охарактеризуйте основы шведского кинематографа.
8. Охарактеризуйте развитие кино Германии.
9. Дайте характеристику японской «новой волне» в кинематографе.
10. Раскройте особенности восточноазиатского кинематографа.
11. Охарактеризуйте специфику испанского кино.
12. Дайте оценку постмодернистским методам в творчестве европейских режиссеров.
13. Раскройте киноэстетику постмодернизма в американском кинематографе.
14. Раскройте сущность эстетики метамодернизма в современном кинематографе.
15. Дайте характеристику философским основам в кино (по трудам Ж. Делеза и Ж. Деррида).

4 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Охарактеризуйте значение документального кино в годы Второй мировой войны.
2. Дайте оценку развитию кинематографа времен войны.
3. Охарактеризуйте развитие советского кино – сокращение производства, идеологическая регламентация на рубеже 1940-1950-х гг.
4. Раскройте темы героизма и патриотизма в кинокартинах второй половины 1940-х гг.

5. Дайте характеристику кинокартинам о современности первой половины 1950-х гг.
6. Охарактеризуйте культурно-познавательную и эстетическую роль историко-биографических фильмов второй половины 1940-х – первой половины 1950-х гг.
7. Опишите поиски и открытия в отечественном кинематографе второй половины 1950-х гг.
8. Охарактеризуйте процесс обновления выразительных средств в фильмах социально-нравственной проблематики 1950-х гг.
9. Раскройте художественную трактовку военной темы второй половины 1950-х гг.
10. Дайте характеристику новому поколению кинематографистов 1950-1960-х гг.
11. Охарактеризуйте новаторство изобразительного решения, драматургического замысла фильма «Летят журавли».
12. Дайте характеристику отечественному киноискусству 1960-х гг.
13. Охарактеризуйте новаторские подходы в фильмах на историко-революционные темы второй половины 1950-х-1960-х гг.
14. Раскройте достижения в интерпретации литературной классики 1950-1960-х гг.
15. Дайте краткую характеристику фильмам победителям и призерам Международных кинофестивалей.

5 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Охарактеризуйте отечественное киноискусство 1970-х гг.
1. Дайте оценку новаторскому кино 1970-х.
2. Дайте характеристику отечественному киноискусству первой половины 1980-х гг.
3. Дайте краткую характеристику фильмам победителям и призерам Международных кинофестивалей.
4. Раскройте развитие отечественное кино на переломе эпох: второй половины 1980-х гг.
5. Охарактеризуйте киноискусство первой половины 1990-х гг.
6. Дайте краткую характеристику отечественному киноискусству 1990-х гг.
7. Охарактеризуйте развитие отечественного документального кино 1960-2000-х гг.
8. Раскройте тенденции развития мультипликационного кино.
9. Дайте характеристику позитивным тенденциям отечественного кинематографа 2000-х гг.
10. Охарактеризуйте процесс кинопроизводства, кинопроката в 2000-х гг.
11. Дайте оценку развитию кинематографа 2010-х-2020-х гг.
12. Раскройте теоретические основы семиотики и проблемы киноэстетики.
13. Дайте оценку роли редакционной политики отечественных журналов о

киноискусстве.

6 семестр. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Раскройте основные этапы развития телевидения, функции, жанры, специфику каналов.
2. Охарактеризуйте историю телевидения США.
3. Раскройте основные этапы развития телевидения Франции.
4. Охарактеризуйте разницу между телевидением и кино.
5. Раскройте историю развития телевидения Германии.
6. Охарактеризуйте развитие телевидения Великобритании.
7. Раскройте зарождение и формирование отечественного телевидения с начала – до середины 20 в.
8. Опишите формирование законодательной базы российского телевидения.
9. Дайте характеристику авторскому и альтернативному телевидению.
10. Раскройте основные этапы развития телевидения Японии, Китая, Индии, Азии, Африки, Латинской Америки.
11. Охарактеризуйте развитие отечественного телевидения с середины 1950-х гг. до начала 1990-х гг.
12. Раскройте роль телевидения как инструмента политической и идеологической пропаганды.
13. Охарактеризуйте историю развития отечественного телевидения с начала 1990-х гг. до 2020-х гг.
14. Дайте оценку роли телевидения в средствах массовой информации, современном мире.
15. Раскройте сущность двух видов общественных коммуникаций - рекламы и PR.

6 семестр. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Дайте характеристику аудиовизуальным искусствам в системе искусств (понятия, функции, виды, жанры).
2. Раскройте философские основы в кино (по трудам Ж. Делеза и Ж. Деррида).
3. Охарактеризуйте технические основы начального этапа развития аудиовизуальных искусств.
4. Раскройте сущность эстетики метамодернизма в современном кинематографе.
5. Раскройте зарождение и формирование кинематографа.
6. Охарактеризуйте киноэстетику постмодернизма в американском кинематографе.
7. Охарактеризуйте специфику английского кино, актерской школы, «брайтонской школы», киномонтажа 1895-1930-х гг.
8. Дайте оценку постмодернистским методам в творчестве европейских режиссеров.

9. Дайте характеристику аудиовизуальным искусствам США 1895-1940-х гг.
10. Охарактеризуйте специфику испанского кино.
11. Охарактеризуйте процесс отечественного кинопроизводства, кинопроката в 2000-х гг.
12. Охарактеризуйте развитие немецкого экспрессионизма Германии 1895-1920-х гг.
13. Дайте характеристику позитивным тенденциям отечественного кинематографа 2000-х гг.
14. Раскройте основные этапы развития, эстетическую платформу авангарда кино Франции 1920-х.
15. Охарактеризуйте основы шведского кинематографа.
16. Раскройте развитие отечественного киноискусства первой половины 1990-х гг.
17. Опишите историю аудиовизуальных искусств Франции 1930-х гг.
18. Охарактеризуйте развитие кино Германии 1945-2000-х гг.
19. Раскройте историю аудиовизуальных искусств Германии 1930-х
20. Охарактеризуйте отечественное киноискусство первой половины 1990-х гг.
21. Охарактеризуйте проблемы конкуренции, кинопроизводства в кинематографе Великобритании 1930-х гг.
22. Раскройте развитие отечественное кино на переломе эпох: второй половины 1980-х гг.
23. Дайте оценку кризисных явлений в кинематографе США 1940-1950 гг.
24. Раскройте основные этапы развития кино Франции 1945-2000-х гг.
25. Раскройте особенности итальянского кинематографа 1940-1990-х гг.
26. Дайте характеристику отечественному киноискусству первой половины 1980-х гг.
27. Дайте оценку развитию французской «новой волны» в кино.
28. Раскройте значение отечественного документального кино в годы Второй мировой войны.
29. Охарактеризуйте основные этапы развития британского киноискусства 1945-2000-х гг.
30. Дайте оценку развитию отечественного кинематографа времен войны и в послевоенный период.
31. Опишите развитие демократического, остросоциального кинематографа «новой волны» Великобритании.
32. Раскройте поиски и открытия в отечественном кинематографе 1950-х гг.
33. Охарактеризуйте кинематограф США 1960-2000-х гг.
34. Дайте характеристику новому поколению отечественных кинематографистов 1950-1960-х гг.
35. Дайте характеристику ведущим кинодеятелям (французского, немецкого, английского, американского, итальянского кинематографа по выбору).

36. Раскройте пути развития отечественного киноискусства 1960-х гг.
37. Дайте характеристику итальянскому неореализму, истокам и причинам обновления киноязыка в послевоенный период.
38. Охарактеризуйте отечественное киноискусство 1970-х гг.
39. Опишите методологию анализа фильма.
40. Раскройте историю развития в кино в дореволюционной России.
41. Охарактеризуйте период расцвета советского кино в 1920-1930-х гг.
42. Дайте характеристику появлению документального, детского, мультипликационного кино в России.
43. Дайте оценку развитию жанра музыкальных комедий в России 1930-х-1940-х гг.
44. Дайте краткую характеристику отечественным фильмам победителям и призерам Международных кинофестивалей.
45. Анализ фильма.
46. Феномен любительского кинофотовидеотворчества. Виды.
47. Эмоционально-психологические факторы кинофотовидеотворчества.
48. Анализ антропологической, художественной ценности произведений кинофотовидеотворчества.
49. Становление любительского кинофотовидеотворчества и отличительные особенности кинофотовидеолюбительства в XIX в.
50. Кинофотовидеолюбительство в дореволюционной России.
51. Развитие любительского кинофотовидеотворчества в 1920-е – 1930-е гг. XX в.
52. Особенности любительского кинофотовидеотворчества в 1950-е- 1960-е гг. XX в.
53. Педагогические тенденции в любительском кинофотовидеотворчестве в 1970-е гг.
54. Современное любительское кинофотовидеотворчество. Интернет и любительское кинофотовидеотворчество.
55. Определение понятия «телевидение». Основные функции. Жанры телевидения. Специфика каналов.
56. История телевидения. Телевидение и искусство. Влияние ТВ на кинематограф.
57. Теория массовых коммуникаций. Телевидение как составляющая системы СМИ.
58. Авторское. Альтернативное телевидение. Сериальная культура.
59. Телевидение как инструмент формирования идеологии.
60. Телевидение в современном мире. PR и реклама