

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

звукорежиссуры

Белоносова И.В.

Белоносова

«24» мая 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История аудиовизуальных искусств

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специалитет

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра звукорежиссуры

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2		
5	180	40	36	68	36	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1120 от 16.11.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «24» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчик:

Канд. искусствоведения, доцент

Белоносова Белоносова И.В.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры:

Канд. искусствоведения, доцент

Белоносова Белоносова И.В.

1. Цель и задачи дисциплины

1.1 Цель.

Курс нацелен на теоретическую и практическую подготовку высококвалифицированного специалиста, подготовленного к разносторонней профессиональной деятельности.

1.2. Задачи.

- Изучение национально-культурных особенностей искусства различных стран
- Освоение принципов критического осмысления базовых представления по истории и теории аудиовизуального искусства;
- Освоение навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История аудиовизуальных искусств» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1-2 семестров в объеме 104 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС ВО 3+	Компетенции ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижений компетенций
<u>ОПК-7:</u> способностью и готовностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию для обоснования и защиты своей точки зрения <u>ОПК -8:</u> способностью и готовностью использовать в творческом процессе знания из области мировой и отечественной истории искусств	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: – национально-культурные особенности искусства различных стран
		Уметь: – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;
		Владеть: — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

ПК-20: способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в культурно-просветительской деятельности		
--	--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	36	68	104
лекционных	36	68	104
Самостоятельная работа (всего)	18	22	40
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)		экзамен	
Общая трудоёмкость, час	54	126	180
ЗЕ	1.5	3.5	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<i>Раздел I.</i> Аудиовизуальная культура.	Различные типы художественного синтеза в истории искусств. Органичное единство трудовой деятельности и первичных форм художественного творчества. Технический прогресс и эволюция экранных искусств. Фотография. Кино. Телевидение. Мультимедийные искусства. Технические изобретения, способствовавшие появлению звукового кино. Опыты Т. Эдисона, связанные со стремлением синхронизировать кинескоп с фонографом. Виды кинематографа: игровое, неигровое кино, документальные фильмы, образовательное кино, исторические хроники, биографические, музыкальные фильмы и т.д. Отсутствие жанровой определенности и однозначности в киноискусстве. Объединение в одном произведении признаков разных жанров. Искусство монтажа. Рассмотрение живописных и графических	УК-5

	возможностей кадра, его пластической выразительности. Общие, “дальние” планы. Спецэффекты	
<i>Раздел II.</i> Виды и жанры аудиовизуальных искусств	Художественная фотография и ее жанры. Экранная документалистика и ее жанры. Игровое кино и жанры. Жанры анимации (мультипликации). Научно-популярный (учебный фильм). Экранность телевидения, обеспечивающая непосредственно-чувственное восприятие телевизионных образов. Виды телевизионного вещания: внутреннее и иновещание, эфирное и проводное вещание. Типы телепрограмм: новостные, научные, спортивные, развлекательные и т.д. Принципы построения телевизионной программы. Жанровая структура телепрограмм. Особенности видеоклипа: «дробный» монтаж, частое использование спецэффектов. Процесс создания видеоклипов. Постановочные, концертные, анимационные клипы. Музыкальный видеоклип.	УК-5
<i>Раздел III</i> Экранный образ. Процесс создания кино, -теле, - видеофильма	Сценарий как литературная основа фильма. Роль режиссера. Режиссерский сценарий. Актер. Монтаж. Музыкально-звуковое решение фильма	УК-5
<i>Раздел IV.</i> Раннее звуковое кино: теоретические концепции и реальные достижения.	Особенности актерской игры в первых фильмах. Рождение кино в России. Кино в США. Фильмы Ч. Чаплина: «Малыш» (1921), «Пилигрим» (1923), «Золотая лихорадка» (1925)..	УК-5
<i>Раздел V.</i> Ведущие кинематографические профессии. Создание фильма как творческий процесс.	Деятельность режиссера, сценариста, оператора, звукооператора, монтажера, художника, композитора, актеров в процессе создания фильма.	УК-5
<i>Раздел VI.</i> «Золотая эпоха» Голливуда (30 – 50-е годы).	Документальность, репортажный стиль послевоенного кино. Фильмы режиссеров Джона Форда, Уильяма Уайлера, Фрэнка Капра, Джона Хьюстона. Фильмы «Стекланный зверинец» (И. Рэппер, 1950)», «Трамвай «Желание» (Э. Казан, 1951) «Марти» (Д. Манн, 1954). Музыкальный фильм «Танцуй рок круглые сутки» (1956). Социальные и политические сюжеты фильмов второй половины 50-х гг.	УК-5
<i>Раздел VII.</i> Советский монтажный кинематограф 20-х годов. Советское кино довоенного периода. Теория монтажа С.	Фильмы Л. Кулешова, В. Пудовкина, С. Эйзенштейна. Теория монтажа в работах Л. Кулешова и С. Эйзенштейна. Творческие открытия В.И. Пудовкина. Теоретические работы С. Эйзенштейна, посвященные осмыслению специфики кино: о значении и возможностях монтажа, ритма, крупных планов, ракурсов и метафор.	УК-5

Эйзенштейна.		
<i>Раздел VIII.</i> Музыка в кино. Участие музыки в драматургии фильма.	Близость экранного и музыкального искусств, которые являются искусствами временными. Выразительные средства киномузыки. Виды аудиовизуального контрапункта. Кинематографический симфонизм.	УК-5
<i>Раздел IX.</i> Мировой кинематограф XX столетия	Кинематограф Франции, Англии, Германии. Ведущие направления, тематика, режиссеры, актеры. Независимое кино - кино, снимаемое вне сложившейся системы кинопроизводства, связанное с разного рода экспериментами. Американские режиссеры, снимавшие независимое кино: Квентин Тарантино, Джон Кассаветис, Энди Уорхол, Роберт Пульчини. Два направления игровое кино Японии «гэндайгэки» — фильмы о современности (центр производства в Токио) и «дзидайгэки» — фильмы, построенные на материале истории и фольклора. Влияние театра японском кино. Темы и направления постсоветского кинематографа. Фильмы режиссеров Н. Михалкова, П. Тодоровского, Е. Матвеева, В. Наумова, А. Балабанова, А. Учителя и др. Мультипликация как совокупность технических приемов для получения движущихся изображений, иллюзии движения или изменения формы объектов с помощью ряда неподвижных изображений и сцен. Мультипликация как разновидность искусства.	УК-5
<i>Раздел X.</i> Специфика телевидения. Основные тенденции развития телевидения как СМИ и как вида искусства.	Телевидение, как одно из средств массовой информации. Его специфика как средства создания, передачи и восприятия информации, заключающаяся в способности электромагнитных колебаний, несущих телевизионный сигнал, проникать в любую точку пространства в зоне действия передатчика.	УК-5

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные	СРС	Всего
1 семестр	36	18	54
Раздел I. Аудиовизуальная культура.	4	2	6
Раздел II. Виды и жанры аудиовизуальных искусств	6	4	10
Раздел III. Экранный образ. Процесс создания кино, -теле, - видеофильма	6	4	10
Раздел IV. Раннее звуковое кино: теоретические концепции и реальные достижения.	14	6	20

Раздел V. Ведущие кинематографические профессии. Создание фильма как творческий процесс.	6	2	8
2 семестр	68	22	90
Раздел VI. «Золотая эпоха» Голливуда (30 – 50-е годы).	16	4	26
Раздел VII. Советский монтажный кинематограф 20-х годов. Советское кино довоенного периода. Теория монтажа С. Эйзенштейна.	20	6	30
Раздел VIII. Музыка в кино. Участие музыки в драматургии фильма.	8	6	18
Раздел IX. Мировой кинематограф XX столетия	20	4	26
Раздел X. Специфика телевидения. Основные тенденции развития телевидения как СМИ и как вида искусства.	4	2	8
Подготовка к экзамену		36	36
Всего	104	76	180

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Актуальность антропологического и социального подходов в исследовании проблем отечественного кинематографа [Электронный ресурс] : коллективная монография / Н. А. Винк, Н. В. Ворошилова, О. Ю. Золотухина, В. В. Костюк, Е. А. Романова, С. А. Сапрыгина, А. А. Смирная, Ю. В. Соколов, А. В. Толмачева, С. П. Штумпф, С. А. Яковлева, Красноярский государственный институт искусств ; ред. О. Ю. Золотухина, М. В. Холодова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2018. – 140 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3873. ISBN 978-5-98121-094-5..

Актуальность антропологического и социального подходов в исследовании проблем отечественного кинематографа [Текст] : коллективная монография / Н. А. Винк, Н. В. Ворошилова, О. Ю. Золотухина, В. В. Костюк, Е. А. Романова, С. А. Сапрыгина, А. А. Смирная, Ю. В. Соколов, А. В. Толмачева, С. П. Штумпф, С. А. Яковлева, Красноярский государственный институт искусств ; ред. О. Ю. Золотухина, М. В. Холодова. – Красноярск : КГИИ, 2018 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 140 с. ISBN 978-5-98121-094-5..

2. История отечественного кинематографа [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2-х ч. Ч.1 / Красноярский государственный институт искусств, Кафедра социально-гуманитарных наук и истории искусств ; сост. С. А. Яковлева ; рец. Е. А. Романова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2016. – 68 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3008.

- История отечественного кинематографа [Текст]: учебное пособие: в 2 ч. : Ч.1/1 / Красноярский государственный институт искусств, Кафедра социально-гуманитарных наук и истории искусств ; сост. С. А. Яковлева ; рец. Е. А. Романова.– Красноярск : КГИИ, 2016. – 68 с
3. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и практикум для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / С. А. Муратов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 188 с. – (Авторский учебник) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/televizionnoe-obschenie-v-kadre-i-za-kadrom-434263#page/1> (дата обращения: 03.12.2019). ISBN 978-5-534-06803-0. – Текст электронный.
 4. Новые аудиовизуальные технологии [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 520100 и специальности 020600 Культурология / Российский институт культурологии ; отв. ред. К. Э. Разлогов. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Едиториал УРСС, 2005. – 274 с. – (ACADEMIA XXI) . – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1205.

Новые аудиовизуальные технологии [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов] / Государственный институт искусствознания, Российский институт культурологии ; отв. ред. К. Э. Разлогов. – Москва : Едиториал УРСС, 2005. – 482 с. : ил. тв. – (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) . - Гриф УМО вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения. ISBN 5-354-00856-5

6.2 Дополнительная литература

1. Аудиовизуальное искусство: история и современность [Электронный ресурс] : сборник научно-методических статей кафедры звукорежиссуры / Ирина Владимировна Белоносова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014. — 179 с. — (2014 – Год культуры) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2181.
2. История аудиовизуальных искусств [Электронный ресурс] : методические рекомендации учебной дисциплины для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 070703.65 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ / Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ). — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 15 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=724.
3. Куркова, Наталья Сымжитовна. Анимационное кино и видео: азбука анимации [Электронный ресурс] : учебное пособие по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. Куркова, Кемеровский государственный институт культуры. – Электрон. текст. изд. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 235 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/99305/#1>. ISBN 978-5-8154-0356-7.

4. Мультимедиа: творчество, техника, технология [Текст] / Н. И. Дворко, Я. Б. Иоскевич, В. Ф. Познин, А. Е. Каурых, Г. И. Пирогова, СПбГУП ; науч. ред. Н. И. Дворко. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2005. – 170 с. : ил. мяг. – (Новое в гуманитарных науках ; Вып. 17) ISBN 5-7621-0338-2.

Журналы

Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. <https://www.film.ru/>
2. <https://ruskino.ru/>
3. <https://mos-kino.ru/>
4. <https://kinoart.ru/>
5. <https://www.kommersant.ru/doc/4322618>
6. <http://tarkovskiy.su/>
7. <https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2895/com/>

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Занятия проходят в кабинете 5 блока 3-03. Класс оснащен компьютером, проектором и акустической системой, также используется доска и пианино.

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (V-3-03):

- Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий, оснащенная пианино, компьютером, проектором, акустической системой, доской.

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open

Office, ОС Ubuntu,ОС Debian, Adobe Acrobat Reader,OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер,7Zip