

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий

Авторы-составители: **Березина Елена Михайловна
Гашева Наталия Николаевна**

Рабочая программа дисциплины
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КИНО
Код УМК 83326

Утверждено
Протокол №7
от «03» февраля 2020 г.

Пермь, 2020

1. Наименование дисциплины

История и философия кино

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление: **50.03.01** Искусства и гуманитарные науки
направленность Дизайн

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **История и философия кино** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность : Дизайн)

ПК.3 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность: Дизайн)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	11
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лекционных занятий	14
Проведение практических занятий, семинаров	28
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (11 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Введение в философию кино

Кино как вид искусства. Кино и театр. Кино и живопись. Кино и фотография. Фотодром Эдварда Мейбриджа. Кинематограф братьев Люмьер. Жорж Мельес «Завоевание полюса». Немецкий киноэкспрессионизм. «Кабинет доктора Калигари». Кино как предмет философского анализа. Основные направления исследования философии кино.

Основные этапы истории кино

Основные этапы развития кинематографа. Изобретение кино, первый век кино, немецкий киноэкспрессионизм, французский кинематограф 20-х гг., итальянский неореализм, Новая волна, поэтическое кино, Догма-95.

Кинореальность

Пещера Платона и кинематографическая реальность. Зигмунд Кракауэр: кино как регистрация и раскрытие физической реальности. Искусство кино и наука. Виртуальная реальность. Симулякр и копия. Лукино Висконти «Земля дрожит».

Язык кино

Семиотические исследования кинематографа. Эволюция киноязыка. Понятие «третьего смысла» в семиотике Ролана Барта. Семиотика кино Юрия Лотмана и Умберто Эко. Коммуникация и автокоммуникация.

Конструирование кинореальности

Понятие и основные концепции кино-правды. «Кино-глаз» и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Кинематографические пространство и время. Сергей Эйзенштейн: монтаж, «вертикальный монтаж», «монтаж аттракционов». Андре Базен: монтажный и немонтажный кинематограф. Сергей Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин»», «Октябрь», «Генеральная линия». Сергей Параджанов «Цвет граната».

Феноменология кинематографа

Феноменологические исследования кино в 10-20-х гг. XX века: Жан Эпштейн и Луи Деллюк. Феноменология восприятия Мориса Мерло-Понти. Визуальность: видимое и невидимое. Темпоральность. Проблема телесности. Андрей Тарковский «Зеркало».

Кинообраз

Теории образа. Образ и изображение. А.Бергсон «Материя и память». Ж. Делез: образ-движение и образ-время.

Психоанализ и кино

Понятие визуально бессознательного. К.Метц «Воображаемое и означающее. Психоанализ и кино». Л.Бунюэль, С.Дали «Андалузский пес».

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Бразговская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11201-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/444743>
2. Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского: учебник для студентов вузов/С. И. Фрейлих.-М.:Академический Проект,2007, ISBN 5-8291-0780-5.-512.
3. Гуревич, П. С. Эстетика : учебник для студентов высших учебных заведений / П. С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 с. — ISBN 978-5-238-01021-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/71246.html>

Дополнительная:

1. Михеева, Ю. В. Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе / Ю. В. Михеева. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2016. — 241 с. — ISBN 978-5-87149-193-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/62792.html>
2. Кириллова Н. Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества: Учебное пособие/Кириллова Н. Б..-Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ,2013, ISBN 978-5-7996-1046-3.-152. <http://www.iprbookshop.ru/68422.html>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<https://kinoart.ru> Журнал «Искусство кино»

<https://seance.ru> Журнал «Сеанс»

<http://www.cineticle.com> Интернет-журнал об авторском кино «Cineticle»

<https://www.colta.ru/cinema> Раздел «Кино» на ресурсе «Colta.ru»

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **История и философия кино** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных и практических занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта);

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- 1) офисный пакет приложений (текстовый процессор, программа для подготовки электронных презентаций);
- 2) программа демонстрации видеоматериалов (проигрыватель);
- 3) приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов.

Дисциплина не предусматривает использование специального программного обеспечения.

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Для проведения лекционных занятий - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Для проведения занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Для проведения групповых (индивидуальных) консультаций - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
4. Для проведения мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим

программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

5. Для самостоятельной работы - аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
История и философия кино**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания**

Компетенция	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.3 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности</p>	<p>ЗНАТЬ: смысл категорий и понятий философии, применяющиеся для анализа кино. УМЕТЬ: осуществлять философский анализ кинопроизведения. ВЛАДЕТЬ: понятийно-категориальным аппаратом и основными методами философского анализа кино.</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает основ дисциплины, необходимых для формировании компетенции. Не умеет применять знания по причине их отсутствия. Не владеет понятийно-категориальным аппаратом и основными методами философского анализа кино для проведения научно-исследовательской работы.</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Знает общий смысл категорий и понятий философии, применяющиеся для анализа кино; имеет общее представление об основных направлениях современной философии кино. При консультативной поддержке в целом может применить знания по философии при анализе кино. Частично владеет понятийно-категориальным аппаратом и основными методами философского анализа кино для проведения научно-исследовательской работы.</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Знает основное содержание категорий и понятий философии, применяющиеся для анализа кино; имеет представление об отдельных направлениях современной философии кино. При наводящих вопросах может успешно применить знания по философии при анализе кино. Частично владеет и способен применять на практике понятийно-категориальным аппаратом и основными методами философского анализа кино для проведения научно-исследовательской работы.</p> <p align="center">Отлично</p> <p>Имеет сформированное систематическое знание о категориях и понятиях философии,</p>

Компетенция	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>применяющиеся для анализа кино; имеет целостное представление об основных направлениях современной философии кино. Самостоятельно может применить знания по философии при анализе кино. Владеет понятийно-категориальным аппаратом и основными методами философского анализа кино для проведения научно-исследовательской работы.</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Введение в философию кино Входное тестирование	Имеет остаточные знания по дисциплинам «Философия», «Эстетика», «История и теория визуальных искусств»
ПК.3 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	Кинореальность Письменное контрольное мероприятие	Знает основные этапы развития кинематографа: изобретение кино, первый век кино, немецкий киноэкспрессионизм, французский кинематограф 20-х гг., итальянский неореализм, Новая волна, поэтическое кино, Догма-95. Знает концепции В.Беньямина, А.Базена, З.Кракауэра. Умеет применять первые концепции кинореальности к анализу кинофильмов. Владеет знаниями об истории кино и философских проблем кинореальности для самостоятельного написания эссе.

Компетенция	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности</p>	<p>Язык кино Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает понятия знака, означающего и означаемого; иконы, индекса и символа и их значения в семиотике и философии кино. Знает концепции семиотики кино Р.Барта, Ю.Лотмана, У.Эко, К.Метца. Знает значение монтажа, различных его видов с точки зрения семиотики кино. Умеет проводить семиотический анализ фильма. Владеет навыками интерпретации кино с позиции семиотики.</p>
<p>ПК.3 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности</p>	<p>Кинообраз Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Знает теорию фотогении Л.Деллюка. Знает феноменологические теории кино М.Мерло-Понти, В.Собчак, М.Ямпольского. Знает критику феноменологических концепций кино Ж.Делеза и значение концептов образа-времени и образа-движения для философии кино. Умеет применять феноменологический метод к анализу фильмов. Умеет применять концепцию и метод Ж.Делеза к анализу кино. Владеет знаниями теорий кинообразов для самостоятельного написания эссе.</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Введение в философию кино

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Связь кино с другими видами искусства: литературой, живописью, театром, музыкой.	13
Определение кино как вида искусства.	9
Кино как синтетический вид искусства (пространственно-временной, многосоставный).	8

Кинореальность

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы самостоятельной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Знает основные этапы развития кинематографа: изобретение кино, первый век кино, немецкий киноэкспрессионизм, французский кинематограф 20-х гг., итальянский неореализм, Новая волна, поэтическое кино, Догма-95.	13
Знает концепции В.Беньямина, А.Базена, З.Кракауэра. Умеет применять первые концепции кинореальности к анализу кинофильмов.	9
Владеет знаниями об истории кино и философских проблем кинореальности для самостоятельного написания эссе.	8

Язык кино

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы самостоятельной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Знает понятия знака, означающего и означаемого; иконы, индекса и символа и их значения в семиотике и философии кино. Знает значение монтажа, различных его видов с точки зрения семиотики кино.	13
Знает концепции семиотики кино Р.Барта, Ю.Лотмана, У.Эко, К.Метца.	9
Владеет навыками интерпретации кино с позиции семиотики.	8

Кинообраз

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы самостоятельной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Знать теорию фотогении Л.Деллюка. Знать феноменологические теории кино М.Мерло-Понти, В.Собчак, М.Ямпольского.	17
Знать критику феноменологических концепций кино Ж.Делезом и значение концептов образа-времени и образа-движения для философии кино. Уметь применять концепцию и метод Ж.Делеза к анализу кино.	13
Владеть знаниями теорий кинообразов для самостоятельного написания эссе.	10