

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В.Галкин

Рабочая программа дисциплины

Проблемы современного кинематографа

по направлению подготовки

51.04.01 Культурология

Направленность (профиль) подготовки:

Практическая культурология и менеджмент в социокультурной сфере

Форма обучения

Очная

Квалификация

Магистр

Год приема

2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
А.В. Бокова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования;

ПК-3 Способен организовывать и осуществлять деятельность по сохранению и развитию этнокультурного разнообразия и укреплению российской гражданской идентичности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.1 Организует научно-исследовательскую деятельность и разрабатывает проекты в социокультурной сфере

ИОПК-1.2 Формирует ресурсы для выполнения исследовательских и проектных работ в социокультурной сфере

ИПК-3.1 Участвует в разработке и реализации программ и проектов, направленных на сохранение и развитие духовных ценностей, этнокультурного многообразия, а также укрепления гражданской идентичности

2. Задачи освоения дисциплины

- освоить необходимый объем теоретических знаний в области теории и истории киноискусства, необходимых для организации научно-исследовательской и практической деятельности в сфере культуроведения и социокультурного проектирования;

- изучить производственно-экономические и художественно-эстетические условия развития современного кинематографа, а также особенности его магистральных направлений;

- освоить навыки анализа стилевой концепции кинопроизведений в контексте идейных и художественно-образных ориентиров культуры.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений – дисциплин по выбору.

4. Семестр освоения и форма промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 1, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

– лекции: 8 ч.;

– практические занятия: 16 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Введение. Основные тенденции мирового кинопроцесса XX-XXI вв.

Стандартизация киноязыка и борьба за самобытность в условиях глобализационных процессов. Пути самоопределения национальных кинематографий стран Западной и Восточной Европы.

Тема 1. Французский кинематограф.

Формирование модели европейского кино в творчестве «новой волны». Художественно-эстетические и тематические тенденции французского кино сер. XX – нач. XXI вв. как способ выражения национально-культурной идентичности. (Задание №1).

Тема 2. Киноискусство Германии.

«Новое немецкое кино» и его влияние на европейское кинопространство. Самоидентификация немецкой культуры в творчестве «Берлинской киношколы». (Задание №2).

Тема 3. Современное итальянское кино.

Художественные традиции неореализма в итальянском авторском кино вт. пол. XX в. и его вклад в развитие мирового киноискусства. Творческие ориентиры итальянских режиссеров XXI вв. (Задание №3).

Тема 4. Современный кинематограф Скандинавских стран.

Характеристика шведского кино: социокультурные основания особенностей развития кинопроизводства и специфика художественно-образной системы киноязыка. Авторское кино датского кинематографа. Тенденции развития норвежского кино. (Задание №4).

Тема 5. Киноискусство Испании.

Пути и проблемы самоопределения кинематографа в условиях социально-политического развития и культурной «перестройки» Испании вт. пол. XX в. Художественно-эстетические особенности киноязыка испанских режиссеров XXI вв. (Задание №5).

Тема 6. Проблемы сохранения национально-культурной идентичности в киноискусстве стран восточной Европы.

Социокультурные предпосылки и особенности развития национального кинопроизводства СВЕ. Характеристика тематических и художественно-эстетических ориентиров основных направлений и авторского кино Польши.

Тема 7. Перспективы и основные тенденции развития киноискусства XXI века.

Стилистические признаки перехода от постмодернизма к метамодернизму. Кинопроцесс в контексте распространения новых технологий, эскалации зрелищности, интеграции массового-элитарного.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения домашних заданий, опросов на семинарах и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. Домашние задания и опросы оцениваются по балльно-рейтинговой системе.

Для оценки домашних заданий устанавливается 100-балльная шкала, где оценка в диапазоне 85-100 баллов соответствует оценке – «отлично», 70-84 баллов – «хорошо», 55-71 баллов – «удовлетворительно», 54 баллов и ниже – «неудовлетворительно».

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по пятибалльной системе.

Общий вес оценки текущего контроля составляет 70% промежуточной аттестации.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет проводится в форме письменного опроса. Продолжительность зачета 3 часа. Письменный опрос проводится в системе Moodle и включают 5 основных заданий теоретического и практического характера. Задания №1, 2, 3, 4, 5 ориентированы на проверку ИОПК-1.1 и ИОПК-1.2.

Сформированность компетенций оценивается по итогам выполнения домашних заданий, ответов на семинарах и результатам экзамена. Общий вес результатов итоговых заданий в оценке за курс составляет 30%.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=11166>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Планы семинарских занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Букс Д. Н. Что такое фильм?[пер. с англ. Джулия Н. Букс]. - Харьков: Гуманитарный центр, 2020. - 237 с
2. Савельева Е. Н. Искусство кино: учебно-методический комплекс: [для студентов вузов по направлению 51.03.01 "Культурология"]. Томский гос. ун-т. - Томск: Томский государственный университет, 2019. - URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000656865>
3. Фрейлих С. И. Киноискусство: теория и практика. - Москва: Трикта [и др.], 2016. – 558 с.
4. Искусство кино: ежемесячный журнал / М-во культуры РФ; Служба кинематографии; Союз кинематографистов России. - Москва : Редакция журнала "Искусство кино", 1936-2023. - URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/2280>

б) дополнительная литература:

1. Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск: Тесей. 2008. – 392 с.
2. Вильярехо Э. Фильм: теория и практика / [пер. с англ.: А. А. Ильина; авт. вступ. ст. М. М. Абдуллаева; гл. ред. О. В. Гритчина]. - Харьков: Гуманитарный центр, 2015. - 226 с.
3. Долин А. В. Рой Андерссон. Похвала банальности. - Санкт-Петербург: Сеанс, 2020. - 255 с.
4. Долин А. Ларс фон Триер: контрольные работы. - Москва: ООО "Новое литературное обозрение", 2015. - 352 с. URL: <http://znaniyum.com/catalog/document?id=160083>
5. Западное искусство. XX век. Шестидесятые годы: сборник статей / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: А. В. Бартошевич. Т. Ю. Гнедовская. - Москва: БуксМАрт, 2021. - 535 с.
6. Зоркая Н. М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа. [подготовка текста: Дарья Борисова и др.]. - Москва: Аграф, 2010. – 398 с.
7. Кинематограф Западной Европы и проблемы национальной самобытности / Сборник научных трудов. Сост. Н. А. Цыркун. - М.: ВНИИ киноискусства, - 1985. – 151 с.
8. Куренной В. Философия фильма: упражнения в анализе. М.: Новое литературное обозрение. 2009. – 232 с.
9. Норштейн Ю. Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Режиссура кино и телевидения"] / Ю. Б. Норштейн ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С.

- А. Герасимова, Журн. "Искусство кино". - Москва : ВГИК [и др.], 2005. - 1 онлайн-ресурс (247, [1] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564865/000564865.pdf>
10. Новые аудиовизуальные технологии: [учебное пособие] / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т культурологии; [О. В. Грановская, Е. В. Дуков, Я. Б. Иоскевич и др.]; отв. ред. К. Э. Разлогов. - Москва: Едиториал УРСС, 2005. - 481 с.
 11. Потапов И. Бархатная революция — Смена поколений в польском кинематографе.// Искусство Кино. № 6, Июнь 2004. URL: <http://kinoart.ru/2004/n6-article5.html>
 12. Разлогов К. Мировое кино. История искусства экрана. — М.: Эксмо, 2011. — 688 с.
 13. Салахиева-Талал Т. Психология в кино: создание героев и историй: Монография. - Москва: ООО "Альпина нон-фикшн", 2019. - 349 с. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=352151>
 14. Самутина Н. Авторский интеллектуальный кинематограф как европейская идея./ Киноведческие записки. 2002, № 60. URL: <http://www.kinozapiski.ru>
 15. Сегер Л. Скрытый смысл: Создание подтекста в кино: Научно-популярная литература. - Москва: ООО "Альпина нон-фикшн", 2018. - 204 с. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=333541>
 16. Трепакова А. В. Современное американское кино в социально-культурном аспекте: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии. 24.00.01. - М., 2003. - 20 с.
 17. Уткин А. Белое зеркало: учебник по интерактивному сторителлингу в кино, VR и иммерсивном театре: Учебник / Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". - Москва : ООО "Альпина Паблицер", 2020. - 236 с.. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=368517>
 18. Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского: [учебник для вузов] / [6-е изд.]. - М.: Академический проект, 2009. - 508 с.
 19. Хренов Н. А. Образы "Великого разрыва". Кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - Москва : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с
 20. Эйзеншиц Б. Немецкое кино / Киноведческие записки. 2002, № 59. <http://www.kinozapiski.ru>
 21. Benschhoff H. M. America on film : representing race, class, gender, and sexuality at the movies / Harry M. Benschhoff and Sean Griffin. - Malden [a. o.]: Blackwell Publishing, 2006. - xvi, 371 p.
 22. The philosophy of film : introductory text and readings / edited by Thomas E. Wartenberg and Angela Curran. - Malden [a. o.]: Blackwell Publishing, 2005. - xii, 308 p.
 23. Why Europe? : Problems of culture and identity. Vol. 2 / Ed. by Joe Andrew a. o.. - Basingstoke London : Macmillan Press LTD, 2000. - XIII, 297 p.

в) ресурсы сети Интернет:

– открытые онлайн-курсы

– Киноведческие записки. Историко-теоретический журнал. URL:

<http://www.kinozapiski.ru/ru/archive/>

– CINETICLE – интернет-журнал об авторском кино. URL: <https://cineticle.com/list/>

– Журнал «СЕАНС». URL:

<https://web.archive.org/web/20120318121806/http://seance.ru/category/films>

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

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакетпрограмм. Включаетприложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Разработчик – Савельева Елена Николаевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры культурологии и музеологии.