

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

**Аннотации дисциплин образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств,
направленность (профиль) «Искусство кино»**

Академическая работа

Цель дисциплины: научить магистрантов нормировать индивидуальную научно-исследовательскую деятельность в условиях определённой дисциплинарной предметности, с продуктивным выходом в форме научных статей и выпускной квалификационной работы, отвечающих высокому профессиональному уровню владения авторами основными стратегиями и методами научного познания, принципами структурирования научного текста и выражения знаний в оптимальной и доступной форме.

Задачи дисциплины:

- освоение механизма формирования знаний в условиях научного познания в рамках различных форм рациональности и в условиях различных дисциплинарных предметностей;
- овладение методами проектирования и нормирования индивидуальной стратегии научного познания в условиях определённой дисциплинарной предметности;
- отработка навыков оптимального выражения полученных знаний в условиях различных «контейнеров» (научная статья, научный доклад, квалификационная работа).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- принципы организации индивидуальной научно-исследовательской деятельности;
- основные стратегии ведения исследовательской работы и методы их реализации в условиях определённой дисциплинарной предметности;
- структуру, специфику и правила оформления различных текстовых «контейнеров», используемых для выражения научных знаний.

Уметь:

- проектировать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности с продуктивным выходом в форме научного текста;
- реализовывать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности с продуктивным выходом в форме научного текста;
- специфически выражать получаемое знание с учётом характера текстового «контейнера».

Владеть:

- методами эффективной организации индивидуальной научно-исследовательской деятельности;
- методологией научно-исследовательской деятельности;
- навыками работы над выражением результатов индивидуальной научно-исследовательской деятельности в форме научного текста.

Анализ фильма

Цель дисциплины - представить студентам различные концепты и методы анализа фильма. Научить через концептуальное, идейно-образное единство произведения, через его структурно-стилевое, «языковое» воплощение понимать его содержание.

Задачи дисциплины:

- развитие аналитических способностей студентов, таких, как способность описывать, анализировать и критически оценивать фильмы;
- развитие стремления подойти критически к сложившимся моделям интерпретации и анализа фильмов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- элементы, составляющие систему художественных средств выразительности кинопроизведения;
- основные критические методы (искусствоведческий, формально-стилистический, семиотико-герменевтический и иконологический и т.д.) и методологию анализа фильма;
- основные труды по истории кино, сущностные принципы и закономерности искусства кино;
- современные методы, аналитический инструментарий и подходы к анализу фильма;
- основные способы и методы пропаганды культурного наследия в современной медиасреде с учетом достижений кино и визуальных искусств.

Уметь:

- осуществлять детальный анализ фильма, понимать и эффективно использовать техники и стратегии анализа фильма;
- четко формулировать ключевые позиции методологических подходов к анализу фильма;
- использовать детальный анализ для убедительной интерпретации фильма;
- проводить связи между различными стратегиями анализа фильма;
- выстраивать обоснованную стратегию пропаганды культурного наследия, включая кинематографическое наследие.

Владеть:

- навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, затрагивающим кино;
- методологией и методикой анализа кинопроцессов;
- навыками профессионального историко-теоретического анализа и подходами к исследованию кинематографа в границах деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма;
- методами пропаганды художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры;
- практическими навыками использования современных медиа для распространения достоверной информации о культурном наследии

Арт-менеджмент

Цель дисциплины: формирование у студента представлений об основных управленческих задачах, инструментах, методах менеджера культуры, в том числе по привлечению внебюджетного финансирования культурных учреждений, повышению эффективности учреждения культуры, диверсификации направлений сотрудничества с партнерами, развитию проектной деятельности, расширению и удержанию своей аудитории.

Задачи:

- познакомить студентов с различными мировыми концепциями финансирования культуры в мире и актуальными аспектами современной российской культурной политики;
- раскрыть экономический потенциал культуры, познакомив с направлениями деятельности, при помощи которых культурные проекты могут быть экономически эффективными;
- дать понимание основных направлений деятельности учреждений культуры по привлечению внебюджетных средств;
- выявить специфику понятий благотворительность, меценатство, спонсорство, эндаумент, фандрайзинг, краудфандинг;
- раскрыть специфику, преимущества и недостатки работы с государственными грантами, частными фондами, корпоративными спонсорами, общественным финансированием;
- обозначить подходы к оценке эффективности проектной работы в культуре.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основы правовых отношений в сфере культуры;
- основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе
- современные методы управления и их особенности для арт-индустрии;
- основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры
- принципы делового этикета;
- принципы делового планирования.

Уметь

- оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе;
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом;
- применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии;
- планировать время и распорядок работы
- выстраивать деловой имидж свой и организации

Владеть

- управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры;
- способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом;
- навыками делового этикета и общекультурными коммуникативными правилами
- навыками работы в команде;
- методами обоснования стратегических и тактических решений.

Визуальная культура XX-XXI вв подходы и интерпретации

Цель дисциплины – комплексное изучение различных видов культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, анализ информационных ресурсов по тематике исследования, а также свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации.

Задачи:

- изучение визуальных основ и практик 20-21 вв.;
- приобретение навыков анализа и интерпретации визуальной культуры;
- приобретение навыка критического анализа объектов и текстов визуальной культуры от фотографий и кинематографа заканчивая архитектурой и инсталляциями, работе с исследовательской литературой и с источником.

Дисциплина реализуется в формате онлайн-курса на платформе РГГУ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального визуального материала.

Уметь анализировать визуальные тексты разного типа и жанров, овладев исследовательскими подходами и навыками интерпретаций.

Владеть комплексом идей и концепций, возникших в визуальной культуре XX-XXI вв. в рамках различных художественных течений и практик модерна и постмодерна.

Всеобщая история искусств

Цель дисциплины: знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами развития искусства, с эволюцией художественных стилей и направлений, с основными произведениями искусства, созданными в ходе культурно-исторического развития.

Задачи:

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствоведения, художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;

- выявление основных этапов художественного развития и определение основных закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– методы изучения искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства;

– базовые положения искусствоведения, основные подходы к изучению истории искусства;

– закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства, художественные эпохи, стили, направления, важнейшие произведения искусства, место истории искусства в системе историко-культурного развития;

- теоретические основы функционирования искусства в социокультурном пространстве; Уметь
 - критически анализировать различные подходы к изучению истории искусства;
 - логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
 - проводить содержательный и формальный анализ художественно-образной структуры произведения искусства;
 - самостоятельно анализировать и оценивать широкий спектр художественных памятников в социокультурном пространстве различных эпох;
- Владеть**
- познавательными подходами и современными методами изучения искусства;
 - понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;
 - основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства.

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Цель дисциплины:

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
- формирование переводческих компетенций, приобретение обучаемыми совокупности теоретических знаний, практических умений и навыков для осуществления адекватного двуязычного перевода;
- профессиональная подготовка студентов средствами иностранного языка, формирование у них необходимой коммуникативной языковой компетенции, а также высокого уровня социальной и профессиональной адаптации, что предполагает формирование всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы современного общества и использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения.

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, нравственное и профессиональное развитие и самосовершенствование обучаемых:

- развить умение письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения;
- уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные на иностранном языке, необходимые для формирования суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам;
- овладеть базовыми навыками публичной речи и аргументации для ведения дискуссии;
- овладеть базовыми навыками анализа текстов профессионального и социально значимого содержания;
- научиться аннотировать и реферировать научную литературу;
- научиться строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с социокультурной спецификой страны изучаемого языка;
- овладеть базовыми навыками письменного и устного перевода текстов профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные нормы иностранного языка в области устной и письменной речи;
- основные различия лингвистических систем русского и иностранного языка;
- основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой деятельности;
- основные модели речевого поведения;
- основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;
- сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;
- основные средства создания вербальных и невербальных иноязычных текстов в различных ситуациях личного и профессионально значимого общения.

Уметь:

- реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на иностранном языке;
- вести диалог на иностранном языке;
- осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке;
- выполнять письменные и устные переводы материалов профессионально значимой направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;
- создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи.

Владеть:

- языковыми средствами для достижения профессиональных целей на иностранном языке;
- различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;
- навыками коммуникации в иноязычной среде, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на иностранном языке;
- приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-научного общения;
- навыками реферирования и аннотирования научной литературы;
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации.

Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании

Цель дисциплины (модуля): научить использовать современные информационные технологии для исследования искусства, представления, хранения и передачи искусства и понимания внутренних закономерностей развития искусства исходя из информационных принципов.

Задачи:

- Научить использовать современные информационные технологии, технические приспособления и программы, для поиска, обработки и оптимального представления визуальной информации по искусству.
- Понять изнутри работу информационных систем, способы передачи, хранения и переработки информации, и использовать полученные знания для интерпретации процессов в искусстве прошлого и настоящего.
- Перейти к созданию собственных информационных систем в исследовании искусства (базы данных, интернет-сайты, презентации, виртуальные экспозиции и т. д.) с использованием общедоступного программного обеспечения.

- Узнать об основных направлениях в развитии информационных технологий для создания, экспонирования и популяризации искусства, информационно-коммуникационную структуру современных музеев, галерей, выставок, арт-центров, библиотек и т. д.

- Выработать оптимальные подходы в работе с информацией, для обеспечения полноты и неискаженности данных, научиться отличать неискаженные данные от искаженных, в связи с проблемой подлинности как одной из основных проблем науки об искусстве.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основные информационные системы, программное обеспечение и технические средства, используемые при работе с произведениями искусства;

- основные принципы создания сложных информационных систем в гуманитарных науках;

- основные тенденции развития современных информационно-коммуникационных систем, принципы поиска и систематизации информации;

- основные способы представления и обработки информации в современной науке об искусстве.

Уметь

- пользоваться программами для систематизации, обработки и представления данных в области искусства;

- находить необходимую информацию для создания информационных систем в области искусства;

- соблюдать требования информационной безопасности, преобразовывать информацию для нужд профессиональной деятельностью;

- проверять имеющуюся информацию на подлинность и полноту.

Владеть

- основными подходами к созданию информационных систем и использованию информационных технологий;

- основными способами поиска и представления информации;

- новейшими технологиями обработки, верификации и преобразования информации;

- умениями систематизировать информацию в автоматическом, автоматизированном и ручном режиме.

История анимации

Цель дисциплины - изучить основные этапы развития анимации, отечественной и мировой.

Задачи дисциплины:

- усвоить достаточный объем знаний в сфере истории анимации

- закрепить теоретические аспекты в ходе практических занятий

- изучить особенности экранного языка важнейших школ, направлений и творчества отдельных режиссеров-аниматоров, внесших значительный вклад в развитие мировой анимации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные вехи в истории анимации, особенности развития и стилевую специфику ведущих направлений, школ, отдельных представителей;

- место анимации в контексте экранной культуры и ее роль в созидании художественных ценностей;
- основные тенденции в развитии мирового кинематографа и особенности этого процесса в современных условиях;

Уметь:

- определять и анализировать основные вехи в истории искусств (анимации), разбираться в стилях и жанрах мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения, высказывать свои взгляды на современное состояние развития телевидения, кинематографа и театрального искусства;
- понимать специфику взаимодействия и взаимосвязи драматургии театра и анимации с литературой, изобразительным искусством, музыкой и другими искусствами;

Владеть:

- способностью создавать оригинальные произведения драматургии, владея всеми средствами художественной выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства, а также анимации;
- способностью понимать роль анимации, телевидения, кинематографического и театрального искусств в человеческой жизнедеятельности, готовностью развивать художественное восприятие и вкус, стремлением к эстетическому развитию и самосовершенствованию.

История документального кино

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о содержании, специфике и значении современной документалистики в кинематографе и на телевидении как важной составляющей экранных искусств.

Задачи дисциплины:

- представить достаточный объем сведений об этапах развития экранной документалистики;
- раскрыть и объяснить существенные закономерности развития документального кинематографа в различных странах с учетом общности и специфики процесса;
- выявить связи экранной документалистики с культурно-историческим контекстом в соответствующем регионе;
- ознакомить студентов с документальным кинематографом и телевидением в России, США и странах Европы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные исторические этапы развития документалистики отдельных стран и ее взаимосвязь с общей периодизацией истории кинематографа;
- особенности эстетического решения и применения выразительных средств в наиболее важных фильмах различных периодов;
- соответствующий культурно-исторический контекст, в рамках которого был создан экранный документ;

Уметь:

- проводить анализ в рамках искусствоведческого подхода документалистики различных стран и направлений, работ отдельных режиссеров;

Владеть:

- терминами из области искусствоведения и киноведения;
- пониманием научного потенциала изученного материала и круга ключевых исследовательских проблем современного киноведения.

История зарубежного киноискусства

Цель дисциплины (модуля): подготовить квалифицированного выпускника магистратуры, обладающего знаниями в области истории зарубежного киноискусства, научить его разбираться в направлениях и тенденциях развития мирового кино, привить умение опираться на фундаментально-научные источники знания по предмету и умение оценивать современный кинопроцесс с точки зрения исторической динамики развития киноискусства.

Задачи:

- познакомить студентов с этапами становления кинематографа;
- дать представление о месте киноискусства в ряду других искусств, о процессе развития киноязыка, об особенностях кинематографа разных стран;
- научить студентов пользоваться специфической терминологией;
- постараться развить у студентов аналитическое мышление, привить им навыки умения вести аргументированную дискуссию по предмету «История зарубежного киноискусства» на уровне научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать обоснованные выводы).

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- историю зарубежного киноискусства;
- этапы и тенденции развития мирового кино;

Уметь

- опираясь на фундаментальные научные источники и знания по предмету, компетентно оценивать современный кинопроцесс,
- вести аргументированную дискуссию по предмету;

Владеть

- навыками анализа кинотекстов, в том числе на предмет заимствований;
- искусствоведческих приемов из исторической практики.

История отечественного киноискусства

Цель дисциплины - изучить основные этапы развития киноискусства в России с целью применения полученных знаний в практической работе и научных исследованиях в данной области.

Задачи дисциплины:

- изучить основные этапы развития отечественного киноискусства
- усвоить значение кинематографических практик России в контексте мирового киноискусства;
- овладеть необходимой киноведческой терминологией
- сформировать навыки профессионального историко-критического и историко-теоретического анализа

проследить историю формирования и развития наиболее значимых режиссерских практик

научиться определять и прослеживать взаимосвязь киноискусства России с социально-культурным контекстом

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен Знать:

- историю отечественного киноискусства;
- место истории кино, как в рамках теории искусства, так и в системе современного гуманитарного знания;
- основные способы и методы пропаганды культурного наследия в современной медиасреде с использованием визуальных медийных технологий.

Уметь:

- оценивать кинопроцесс, вести аргументированную беседу по предмету;
- применять полученные знания о закономерностях развития искусства кино при осуществлении экспертных и аналитических работ;
- быстраивать обоснованную стратегию пропаганды культурного наследия.

Владеть:

- подходами к исследованию кинематографа в границах деятельности информационно-аналитических центров;
- подходами к исследованию кинематографа в границах деятельности СМИ, учреждениях историко-культурного туризма;
- Практическими навыками использования современных медиа для распространения достоверной информации о культурном наследии.

История современного искусства

Цель дисциплины (модуля): сформировать цельное представление об историческом развитии искусства Западной Европы и Америки конца XIX – XX вв.: рассмотреть причины и пути смены творческих методов, стилистических периодов, взаимосвязи исторических эпох, причины и итоги пересмотра основных категорий искусства на рубеже XIX-XX вв. и XX-XXI вв..

Задачи:

- изучить основные подходы к изучению искусства кон. XIX – XXI вв. в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа языка изобразительного искусства кон. XIX - XXI вв.;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства кон. XIX – XXI вв.;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития художественной культуры в конце XIX- XX вв.;
- научиться определять и прослеживать взаимосвязь памятников искусства с культурным контекстом, философией, эстетикой изучаемой эпохи;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира конца XIX – XXI века;
- актуализировать знания студентов о историко-художественных процессах, развить умение оперировать фактами, теориями и оценками художественной жизни недавнего прошлого вконтексте современной культуры;
- создать основы для дальнейшей специализации в области музейной и выставочной работы, кураторства, художественной критики и экспертной деятельности.

- В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: Знать
- методы изучения современного искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории современного искусства;
 - базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению истории современного искусства;
 - понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв.;
 - понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв.;
- Уметь
- критически анализировать различные подходы к изучению истории современного искусства;
 - логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
 - анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с конца XIX в. до XXI столетия;
 - подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины;
- Владеть
- познавательными подходами и современными методами изучения современного искусства;
 - понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;
 - терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства

Кино стран Восточной Европы

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о кинопроцессе в странах Восточной (Центральной) Европы как одном из интереснейших явлений кинокультуры.

Задачи:

- познакомить магистрантов с основными режиссерами и направлениями в отдельных странах Центральной Европы;
- проанализировать классические и наиболее важные фильмы;
- рассмотреть особенности эстетики восточноевропейского кино в историческом контексте;
- изучить характерные явления и тенденции в кинематографе бывших соцстран в последние годы;
- определить значение и место кинематографий Восточной Европы в истории кино.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные вехи в истории кинематографа, особенности развития и стилевую специфику ведущих направлений, школ, отдельных представителей;
- основные тенденции в развитии мирового кинематографа и особенности этого процесса в современных условиях;

Уметь:

- определять и анализировать основные вехи в истории искусств, разбираться в стилях и жанрах мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения, высказывать свои взгляды на современное состояние развития телевидения, кинематографа и театрального искусства;

Владеть:

- способностью понимать роль анимации, телевидения, кинематографического и театрального искусств в человеческой жизнедеятельности, готовностью развивать художественное восприятие и вкус, стремлением к эстетическому развитию и самосовершенствованию.

Кино США. Голливудская модель

Цель дисциплины: изучить основные этапы развития кино США в контексте мирового кинопроцесса.

Задачи дисциплины:

- изучить творчество ведущих режиссеров,
- определить специфику экранного языка и драматургии
- выявить основные закономерности в развитии кино США.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития кино США как органической части мирового кинопроцесса;
- специфику экранного языка и системы повествования ведущих режиссеров кино США;

Уметь:

- анализировать текущий репертуар американского кино, учитывая социокультурный контекст;
- производить отбор профессионально необходимой информации, связанной с особенностями производства, проката, жанровой специфики кинолент;

Владеть:

- новейшими методами изучения экранного произведения;
- функциями пропаганды и популяризации различных аспектов кино США.

Киножурналистика

Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, обладающего знаниями в области киноискусства; умеющего разбираться в направлениях и тенденциях развития кино; способного, опираясь на квалифицированные источники знания по предмету, оценивать и анализировать современный кинопроцесс как таковой, а также в контексте исторической динамики развития киноискусства.

Задачи дисциплины:

- усвоить специфику киножурналистики как вида профессиональной творческой деятельности;

- понять место и роль киножурналистики в кинематографическом процессе;
- развивать способность к анализу кинопроцесса;
- научить выделять в кинематографическом произведении эстетический, социальный, философский и культурологический смыслы;
- рассмотреть основные периоды истории киножурналистики;
- знать особенности творчества ведущих мастеров киножурналистики и специфику кинокритических изданий;
- способствовать формированию самостоятельного творческого мышления и практических навыков работы в разных видах и жанрах критических работ;
- выработать объективные научные критерии оценки художественных явлений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- как применять знания истории мирового киноискусства на практике, как писать аналитические статьи по предмету; как вести научную дискуссию в области киноискусства.

Уметь:

- оценивать современный кинопроцесс с точки зрения компетентного знания в области киноискусства; уметь раскрыть смысл, значение произведения киноискусства; обладать способностью видеть, понимать, сравнивать и сопоставлять; понимать как вести аргументированную дискуссию по предмету на уровне научного знания; уметь сформировать собственное мнение по предмету и отстоять его в научной дискуссии.

Владеть:

- умением анализировать кинотексты, алгоритмом (важными аспектами) написания текстов по дисциплине.

Мастерство кинокритики

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного выпускника магистратуры, обладающего знаниями в области истории киноискусства, научить его разбираться в направлениях и тенденциях развития кино, привить умение, опираясь на компетентные источники знания по предмету, оценивать и анализировать современный кинопроцесс как таковой, а также в контексте исторической динамики развития киноискусства.

Задачи дисциплины:

- сформировать у магистрантов представление о понятии «кинокритика», о ее месте и значении в/для истории киноискусства;
- дать представление о процедуре аналитического исследования и объяснить значение аналитических исследований для понимания процессов развития киноязыка;
- работать над развитием у магистрантов критического мышления;
- научить магистрантов разбираться в источниках информации;
- объяснить специфическую терминологию предмета;
- привить студентам навыки ведения аргументированной дискуссии по предмету «Мастерство кинокритики» на уровне научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать обоснованные выводы);
- объяснить, как писать аналитические статьи по предмету;

- научить магистрантов уметь раскрыть смысл и значение произведения искусства;
- развить способность видеть, понимать, сравнивать и сопоставлять;
- тренировать умение формировать собственное мнение по предмету и уметь его отстаивать в научной дискуссии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- как применять знание истории мирового киноискусства на практике,
- как писать аналитические статьи по предмету,
- как вести научную дискуссию в области киноискусства;

уметь:

• оценивать современный кинопроцесс с точки зрения компетентного знания в области киноискусства,

- видеть, сравнивать и сопоставлять,
- вести аргументированную дискуссию по предмету на уровне научного знания,
- формировать собственное мнение по предмету и отстаивать его в научной дискуссии;

владеть:

- умением анализировать кинотексты,
- алгоритмом (важными аспектами написания текстов) по дисциплине.

Межкультурное взаимодействие

Цель дисциплины - формирование востребованного специалиста, обладающего компетенцией в сфере межкультурного взаимодействия в современном мире. Важной составляющей данной компетенции является ориентация в современных культурных процессах, специфике межэтнического и межкультурного взаимодействия, идентичностях и проблемах современного мира.

Задачи дисциплины:

- сформировать цельное представление о специфике современной мировой культуры и семиотических и социальных принципах межкультурной коммуникации в современном мире;

- изучить основные подходы к изучению семиотических систем культуры, языковых взаимодействий и межкультурных трансформаций, особенно в переходные периоды;

- сформировать навыки анализа конкретных процессов межкультурного взаимодействия;

- изучить основные понятия теоретического анализа межкультурных трансферов и сложных процессов культурного развития современного мира;

- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития новых форм межкультурного взаимодействия в современной социокультурной мировой ситуации;

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь социальных, языковых, политических и других процессов в системе межкультурного взаимодействия;

- рассмотреть и проанализировать ключевые моменты становления новых форм межкультурного взаимодействия;
- актуализировать знания студентов о фактах современной культуры и социальных рамках развития межкультурного сотрудничества;
- создать основы для дальнейшей специализации в области профессиональной коммуникации с представителями различных культур и традиций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: Основные особенности динамики современной культуры, факторы культурного разнообразия, рамки и способы взаимодействия различных культур.

Специфику коммуникации с представителями разных культур, специфику взаимодействия с представителями субкультур, различных социальных страт, носителями различных культурных паттернов.

Уметь Определять границы и специфику взаимодействия культур в текущей ситуации, в том числе и в ходе профессиональной самореализации.

Разрабатывать практические стратегии и тактики взаимодействия с носителями различных культур и культурных идентичностей.

Владеть

Инструментами анализа современных культур в их разнообразии в контексте основных тенденций развития современного мира.

Принципами эффективного взаимодействия с представителями различных культур в индивидуальной и групповой коммуникации, включая деловую.

Методика преподавания истории искусства в высшей школе

Цель дисциплины – формирование у обучающихся понимания логики и возможной вариативности развёртывания учебного курса «История искусства», исходя из специфики конкретных задаваемых дидактических условий.

Задачи дисциплины:

- введение обучающихся в понимание образовательной деятельности и её механизмов;
- освоение деятельностного подхода к пониманию учебного курса «История искусства»;
- отработка, основанных на вариативных задаваемых дидактических условиях, моделей формирования учебного курса «История искусства».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные аспекты функционирования образовательной деятельности;
- структуру и содержание рабочей программы учебной дисциплины;
- принципы формирования и развёртывания вариативных моделей преподавания учебного курса «История искусства».

Уметь:

- самостоятельно определять и формировать конкретную модель преподавания учебного курса «История искусства»;

- составлять структуру и содержание рабочей программы учебной дисциплины «История искусства» на масштабе одной темы;
- подавать учебный материал курса «История искусства» в соответствии с конкретной избранной моделью преподавания данного курса.

Владеть:

- приёмами формирования конкретной модели преподавания учебного курса «История искусства»;
- навыками составления рабочей программы учебной дисциплины «История искусства» на масштабе одной темы;
- представлением об эффективной подаче учебного материала курса «История искусства» в соответствии с конкретной избранной моделью преподавания данного курса.

Методология исследовательской деятельности и академическая культура

Цель дисциплины – включение магистрантов в понимание специфики ведения научно-исследовательской деятельности в условиях дисциплинарной познавательной ситуации и в соответствии с требованиями, предъявляемой к такого рода работе академическим сообществом.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с системой разнохарактерных знаний, сложившейся в современной культуре;
- овладение логикой ведения научно-исследовательской работы в условиях дисциплинарной познавательной ситуации;
- отработка логики выхода на научную проблему в условиях конкретной дисциплинарной предметности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы, лежащие в основе дисциплинарной структуры науки;
- логику проектирования, организации и ведения научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- этапы индивидуальной программы научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;

Уметь:

- различать дисциплинарное и дискурсивное исследование;
- проектировать и реализовывать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- методически представлять собственную научно-исследовательскую деятельность.

Владеть:

- пониманием принципиального разделения дисциплинарного знания и дискурсивного представления;
- основными методами проектирования и реализации индивидуальной программы научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- опытом методического представления собственной научно-исследовательской деятельности.

Правовая безопасность в информационном пространстве

Цель дисциплины – комплексное изучение правовой безопасности в информационном пространстве, в том числе особенностей регламентации различных областей деятельности и юридической защиты в киберпространстве.

Задачи дисциплины:

- получение знаний о правовой безопасности в информационном пространстве, включая особенности регламентации отдельных областей деятельности и специфики мер правовой защиты в киберпространстве.

- формирование умений и навыков, позволяющих реализовывать меры правовой защиты в информационном пространстве.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные этапы развития информационной безопасности; систему законодательства об информационной безопасности и ответственность за его нарушение; систему мер правовой защиты в информационном пространстве в различных областях (сферах) деятельности.

Уметь: применять нормы законодательства для осуществления правовой защиты в информационном пространстве.

Владеть: знаниями законодательства в сфере информационного пространства; знаниями по соблюдению информационной безопасности; специальными навыками правовой защиты в информационном пространстве.

Психология кино

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях развития киноискусства как художественной среды, отражающей и моделирующей психические процессы средствами поэтической выразительности, а также предоставить возможность освоить навыки и умения анализировать фильмы, в которых отражаются и воспроизводятся различные психические состояния. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития представлений о кино как искусстве, отражающем психические процессы.

Задачи дисциплины:

познакомить студентов с основными психологическими теориями, посредством которых возможно рассмотрение смысловых уровней фильмов, раскрывающих характер героев;

раскрыть связь психологии кино с психологией искусства и другими дисциплинами гуманитарного цикла;

определить место психологии кино в ряду таких дисциплин, как психология искусства, искусствоведение, история киноискусства, психология, философия, социология, филология;

выявить основные этапы развития психологии и определить вклад теоретиков кино в процесс становления дисциплины;

составить целостное представление об основных психологических и психоаналитических теориях, повлиявших на развитие дисциплины психология кино;

познакомить с основными методами анализа фильмов, раскрывающими психологическую составляющую структуры разбираемых произведений киноискусства;

дать развернутую характеристику основных психоаналитических течений, направлений, научных школ, оказавших влияние на развитие киноискусства и теорий кино; составить представление о психологических структурах личности в системе киноискусства;

сформировать навыки анализа фильма с позиций психологии кино.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные этапы истории развития киноискусства как среды отражающей психические процессы;

основные психологические концепции киноискусства;

основные понятия, применяемые к изучению кино как среды, отражающей психические процессы;

особенности распределения функциональных обязанностей в учреждениях культуры;

практические особенности функционала в учреждениях культуры;

особенности прагматического подхода в отношении современных информационных процессов;

основные способы и методы пропаганды культурного наследия в современной медиасреде с учетом психологических параметров современных медиа.

Уметь:

применять теоретические знания к исследованию реальности кино;

реализовывать профессиональную деятельность в рамках системы междисциплинарных подходов к изучению киноискусства;

анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя методы психологические и психоаналитические теории;

анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя методы психологические и психоаналитические теории;

определять социально-психологические предпосылки совершенствования функционала в учреждениях культуры;

планировать и делегировать обязанности в рамках нормативной деятельности учреждений культуры;

адаптировать информацию относительно функционирования различных узлов учреждения культуры;

выстраивать обоснованную стратегию пропаганды культурного наследия.

Владеть:

– навыками самостоятельного освоения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знания, непосредственно связанных с профессиональной сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение применительно к развитию киноискусства;

пониманием места психологии кино в рамках истории искусства (искусствоведения), теории искусства, психологии искусства;

навыками анализа фильмов с позиций психологии кино;

новыми методами практической оптимизации управления в учреждениях культуры;

новейшими методами нормативного контроля над функционированием учреждений культуры;

базовыми правилами производства функциональной информации для учреждений культуры;

практическими навыками использования современных медиа для распространения достоверной информации о культурном наследии.

Современное кино России

Цель дисциплины: изучить новейший этап кинематографа России в органической связи с развитием мирового кинопроцесса для дальнейшей деятельности магистранта в качестве специалиста в области истории и теории кино, продюсирования, техники кино, кинокритики и кинообразования.

Задачи дисциплины:

- изучить в предложенном объеме фильмы отечественного кино;
- выявить основные тенденции современного этапа развития отечественного кино;
- изучить особенности развития российской кинокритики и фестивалей как неотъемлемой части российского кинопроцесса;
- сформировать у магистрантов на основе изученного материала методы анализа и критической оценки современного отечественного кино и контекста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные тенденции развития кинематографа России;
- фильмы, оказавшие заметное влияние на развитие современного кинопроцесса;

Уметь:

- анализировать современные фильмы в устной и письменной форме;
- исследовать современное кино России в соответствии с требованиями научных исследований и кинокритики;

Владеть:

- современными подходами к изучению киноматериала;
- методами пропаганды и популяризации современного кино России;

Современные тренды экономики потребления

Цель дисциплины – знакомство слушателей с основными классификационными подходами в построении моделей поведения потребителей, факторами, влияющими на процесс принятия решений, а также с современными трендами экономики потребления.

Задачи дисциплины:

- Изучить механизмы формирования поведения потребителей;
- Проанализировать современные тренды экономики потребления;
- Освоить методы сбора информации о потребительском поведении;
- Дать оценку факторов, влияющих на потребительское поведение;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;
- содержание основных направлений теории поведенческой экономики;

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам поведенческой экономики

Владеть:

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа;
- навыками анализа поведения людей.

Современный кинопроцесс и система продюсирования

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного выпускника магистратуры, обладающего знаниями о процессах, происходивших в постсоветском кино и происходящих там в настоящее время, с точки зрения общественно-экономических факторов: финансирования кинопроизводства, восстановления и развития кинопроката и прочих условиях, обеспечивающих современных отечественных кинопроцесс.

Задачи дисциплины:

- познакомить магистрантов с вариантами управленческой модели, действовавшими в постсоветское время;
- дать представление о сложных и важных событиях, непосредственно влияющих на материальное и качественное состояние современной отечественной киноиндустрии;
- объяснить, как та или иная модель кинопроизводства влияет на качество, количество и рентабельность итоговой продукции;
- научить магистрантов пользоваться специфической терминологией.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:

историю становления киноотрасли в постсоветской России;

уметь:

оценивать кинопроцесс с учетом экономических и общественных условий формирования современного кинорынка;

владеть:

навыками анализа современного кинопроцесса.

Социальное предпринимательство и проектный менеджмент

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в области социальной предпринимательской и проектной деятельности с ориентиром на реалии Российской Федерации.

Задачи:

- ознакомление с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса в социальной сфере;
- обучение бизнес-планированию, основам проектного управления;
- получение знаний в области правовых и финансовых основ бизнеса и государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и социального предпринимательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные понятия из области социального предпринимательства и проектного менеджмента; основные подходы к организации проектной деятельности в Российской Федерации и в мире.

Уметь: предлагать и разрабатывать концепцию социальных проектов для решения социальной проблемы или уменьшения ее остроты; определять перспективы экономической устойчивости социальных проектов

Владеть навыками планирования, разработки и создания социального бизнеса или проекта.

Социология кино

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях развития киноискусства как художественной среды, отражающей и моделирующей социальные процессы средствами поэтической выразительности, а также предоставить возможность освоить навыки и умения анализировать фильмы, в которых отражаются и воспроизводятся различные социальные процессы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития представлений о кино как искусстве, моделирующем социальные состояния и отражающем кризисные явления общества.

Задачи дисциплины:

познакомить студентов с основными теориями социологической мысли, посредством которых возможно рассмотрение смысловых уровней фильмов, раскрывающих характер героев;

раскрыть связь социологии кино с социологией искусства и другими дисциплинами гуманитарного цикла;

определить место социологии кино в ряду таких дисциплин, как социология искусства, искусствоведение, история киноискусства, социальная психология, философия, социология, филология;

выявить основные этапы развития социологической мысли и определить вклад теоретиков кино в процесс становления дисциплины социология кино;

составить целостное представление об основных социологических теориях, которые находят отражение в художественном пространстве фильма;

познакомить с основными методами анализа фильмов, раскрывающими социальную составляющую структуры разбираемых произведений киноискусства;

дать развернутую характеристику основных психоаналитических течений, направлений, научных школ, оказавших влияние на развитие киноискусства и теорий кино;

составить представление о психологических структурах личности в системе киноискусства;

сформировать навыки анализа фильма с позиций социологии кино.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные этапы истории развития киноискусства как среды моделирующей социальные состояния;

основные направления социологии, нашедшие отражения в киноискусстве;

основные понятия, применяемые к изучению кино как среды, отражающей социальные процессы;

основные исследования, посвященные проблемам социологии кино, оказавшие влияние на развитие данной дисциплины.

Уметь:

применять теоретические знания к исследованию реальности кино; реализовывать профессиональную деятельность в рамках системы междисциплинарных подходов к изучению киноискусства;

анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя концепции социологии;

выявлять проблемные поля в исследованиях по социологии кино, находить лакуны в научных представлениях о кино как об искусстве, отражающем противоречия в обществе.

Владеть:

навыками самостоятельного освоения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знания, непосредственно связанных с профессиональной сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение применительно к развитию киноискусства;

навыками анализа фильмов с позиций социологии кино;

навыками написания научных работ, посвященных проблемам социологии киноискусства;

пониманием места социологии кино в рамках истории искусства (искусствоведения), теории искусства, социологии искусства.

Теории кино

Цель дисциплины – введение магистрантов в понимание исследовательской рефлексии в отношении кинематографа, как продукта специфической познавательной деятельности, обусловленной целым рядом ситуативных обстоятельств.

Задачи:

– формирование целостного теоретического знания в отношении кинематографа;

– соотнесение к сформированному теоретическому знанию в отношении кинематографа основных существующих в исторической перспективе концептуальных представлений в его отношении;

– приобретение навыка самостоятельного продуктивного теоретизирования в отношении кинематографа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– принцип разделения предметной области киноведения на предметную область и материал;

– структуру и основные компоненты предметной области «теории кино»;

– методологию возможной дифференциации знаниевых представлений в отношении кино;

– основные знаниевые представления в отношении кино, форму и формат их актуализации.

– потенциал и ограничения основных знаниевых представлений в отношении кино;
– возможность применения основных знаниевых представлений в отношении кино в исследовательской и образовательной деятельности.

Уметь:

– проводить принципиальное разделение предмета киноведческого исследования и материала, на котором исследуется предмет;

– определять предмет, в отношении которого сформировано конкретное знаниевое представление;

– дифференцировать имеющиеся знаниевые представления в отношении кино по основным познавательным условиям, которые использовались при их продуцировании;

– распредечивать знаниевые представления в отношении кино;

– применять существующие знаниевые представления в отношении кино при разработке собственных исследовательских программ и образовательных курсов;

– использовать существующие знаниевые представления в отношении кино в образовательной деятельности.

Владеть:

– навыком разделения предмета киноведческого исследования и материала, на котором исследуется предмет;

– опытом дифференциации знаниевых представлений в отношении кино;

– методом распредечивания в отношении знаниевых представлений о кино;

– приёмами формирования знаниевого представления в отношении кино.

– методикой соотнесения знаниевых представлений в отношении кино с их местом в предметной области киноведения;

– навыком подачи распредеченного знаниевого представления в отношении кино.

Теория и практика монтажа

Цель дисциплины – научить магистрантов сопрягать теоретические знания в отношении киномонтажа с его практическим применением при анализе кинематографического произведения.

Задачи:

- освоение теоретических основ монтажа в кино;

- овладение основными технико-технологическими средствами монтажа на основе одной из программ нелинейного монтажа (Final Cut, Avid, Lightworks, Adobe Premiere);

- отработка навыков применения теоретических основ монтажа при практической работе в программной среде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы монтажа в кино;

- методико-методологическую схему монтажного разбора фильма;

- основные технико-технологические особенности работы над монтажом фильма в одной из программ нелинейного монтажа;

- алгоритм работы над монтажом фильма в одной из программ нелинейного монтажа.

Уметь:

- применять на практике теоретические знания в отношении основ монтажа в кино;
- соотносить теоретические знания о монтаже с конкретным эмпирическим материалом;
- реализовывать анализ фильма с использованием одной из программ нелинейного монтажа;
- реализовывать перемонтаж сцены/эпизода из имеющегося видео материала в одной из программ нелинейного монтажа.

Владеть:

- пониманием функций монтажа в фильме;
- методикой анализа монтажной организации фильма;
- методами монтажной организации кинематографического материала;
- навыками работы в одной из программ нелинейного монтажа.

Философия искусства

Цель дисциплины (модуля): формирование у студента представлений о месте и роли философских концепций в истории и теории мирового искусства, об особенностях влияния философов на художественные практики различных эпох, а также - о специфических чертах выражения идей в изобразительной деятельности с античности до второй половины XX столетия.

Задачи:

- изучить исторические особенности развития философии искусства и определить её место во всеобщей истории искусства;
- раскрыть и объяснить наиболее важные концепции философии искусства;
- рассмотреть философию искусства в контексте исторической рецепции
- изучить роль философских систем в развитии теории и истории искусства;
- выявить основные идеи и типы философских систем и школ ;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведений и повлиявших на неё текстов;
- обозначить пути преемственности развития искусства с философией Древней Греции, Древнего Рима, Средневековой Европы, работами мыслителей Ренессансной культуры, а также работами XVII-XX вв.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению философии искусства;
- философские и теоретические истоки новых методологических стратегий в истории искусства;
- основные источники и литературу по философии искусства и эстетике; ключевые философские концепции и их место в теории и истории искусства;
- обстоятельства формирования и развития новых методологических школ и концепций, их представителей, основные труды;
- новейшие тенденции в развитии методологии истории искусства.

Уметь

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением философии искусства;
- ориентироваться и работать с источниками и литературой по эстетике и философии искусства;
- анализировать произведения искусства и улавливать аналогию с современными им философскими течениями;
- сравнивать потенциальные эвристические возможности классических и новейших методологических подходов;
- определять степень адекватности метода и проблемного поля, на котором он должен применяться;
- выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни.

Владеть

- понятийным аппаратом философии искусства;
- понятийным аппаратом истории искусства и эстетики;
- новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе;
- критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства.