

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия медиаиндустрии»

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

*Утверждена на
заседании кафедры экранных искусств
«16» мая 2019 г.*

*Утверждена на заседании
Ученого Совета
«05» июня 2019г.*

Москва — 2019

ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине
«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

Введение

Цель данной программы — сформировать у слушателя объемное представление о художественно-эстетической деятельности в области экранных искусств: кино, телевидения, видео и интернет-контента.

Художественно-эстетическая деятельность в пространстве современных экранных искусств и медийной индустрии характеризуется единством аудиовизуального мышления, навыков восприятия экранного повествования, умений интерпретировать его результаты, анализировать, эстетически оценивать экранный текст и создавать его в условиях любительской видеосъемки.

Программа имеет историко-теоретическую направленность и содержит развернутый объем информации о специфике художественного миропознания, особенностях воздействия произведения искусства на человеческое сознание и своеобразии восприятия экранного повествования.

Рассмотрение основных категорий художественного образа в экранных и других видах искусства позволит слушателям пронаблюдать взаимосвязи кинематографа, телевидения, видео и компьютерных технологий с традиционными искусствами.

Данная программа также решает задачи изучения художественной структуры, определяет принципы формирования идеи и концепции экранного произведения как проекцию авторской мысли на современную действительность, эпоху и культуру. Здесь рассматриваются проблемы своеобразия экранной реальности, ее пространственно-временного способа воплощения посредством сопряжения внешнего и внутреннего планов экранного повествования.

Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование художественного образа как динамической целостности. Особенности восприятия, понимания и истолкования экранного произведения.

Основы теории пластических искусств

Искусство как особый род духовно-практической деятельности и особый способ освоения мира. Художественный образ, его особенности и строение. Художественный процесс, основные закономерности и детерминирующие силы. Роды, виды, жанры искусства. Творческий метод и система жанров. Личность и общество в искусстве. Формы и содержание, структура и функции различных видов пластических искусств. Синтез искусств, его особенности в различные эпохи

История искусствознания и художественной критики

Искусствознание как способ осмысления основных художественно-эстетических принципов искусства. Основные этапы формирования и развития искусствознания. Современные методы и подходы в отечественном и зарубежном искусствоведении. Критика как регулятор художественного процесса, звено связи между искусством и обществом. Основные этапы развития отечественной художественной критики.

Современная художественная жизнь

Включение в современный художественный процесс и освоение его особенностей в различных видах теоретической и практической деятельности. Изучение периодических изданий по искусству. Практика художественной критики.

Театральное искусство

Театр в контексте современной культуры

Место театра в современной морфологии искусств. Виды и жанры современного театрального искусства. Массовая культура и современное театрально-сценическое искусство. «Классический» театр.

Введение в теорию театрально-сценического искусства

Пространственно-пластические искусства в системе художественной культуры; их специфика. Роды и жанры театрального искусства. Отличие режиссерского сценария от литературного произведения и драматургии.

История театрального искусства

Культурогенез и происхождение театра, танца, хореографии, цирка, эстрады, праздничного комплекса искусств. Профессиональное, народное и массовое театральное искусство в эпоху древности, античности, средневековья, Нового и Новейшего времени.

Экранные искусства, как способ познания мира

Экранные произведения (фильмы, телевизионные передачи, видеоклипы и пр.) как пространственно-временное повествование, основанное на монтаже, то есть на эмоционально-смысловом соотнесении значимых частей: событий, сцен, эпизодов, кадров и их композиционных элементов. Кадр как единица экранного повествования. Композиция кадра. Понятие кинематографического плана, ракурса, светописи.

Основные структурные типы экранного повествования.

Линейное повествование. Пространство единого драматического события, последовательно воссоздаваемое в фильмах традиционного сюжетосложения: экспозиция, завязка, перипетии, кульминации, развязка (хронологическое отражение конкретного времени действия). Близость к документальной съемке, воссоздающей время бытового течения событий, как бы объективно представленной на экране.

Ассоциативное повествование. Фрагментарное воссоздание на экране пространства, передающего авторское отношение к конкретным событиям в фильмах ослабленной интриги. Субъективное время повествователя или отдельных героев. Главная и побочная темы, их противостояние, вариативное развитие и разрешение. Сознательное нарушение бытовой достоверности. Развитие авторской мысли в условном пространстве композиции кадра, в монтажном строе, в изображении среды.

Полифоническое повествование. Материализация авторской мысли в экранном пространстве, объединяющем его временное хронологическое и фрагментарное построение, точку зрения «со стороны» и «внутри». Взаимопроникновение линейного и ассоциативного повествования.

Зависимость формы, стилистических особенностей экранного повествования от задач, поставленных автором, — раскрыть ли характер, психологию героя, его время, окружение или свое авторское отношение к действительности, запечатленной в фильме, к характерам героев. Отражение этих стилистических направлений в общей структуре экранного повествования, в композиции значимых частей и фильма в целом.

Особенности восприятия произведений экранных искусств различных жанров

Восприятие фильма — процесс формирования экранного образа, его пространственно-временного измерения в сознании зрителя. Анализ пространственно-временной формы повествования на основе соотнесения значимых частей, выявления их глубинных связей, синтеза их значений в образных обобщениях и концепции экранного текста.

Восприятие экранного повествования как процесс соотнесения значимых частей, когда содержание первого кадра "прочитывается" в момент восприятия второго и в сознании воспринимающего возникает новый смысл, образное обобщение, а содержание второго кадра «прочитывается» в момент восприятия третьего и т.д. Результат восприятия — обнаружение эмоциональных, ассоциативных, причинно-следственных, смысловых связей.

Внимание зрителя к пространству снимаемой реальности и времени кинодействия при восприятии внешнего плана повествования: осмысление событийной канвы, причинно-следственных связей, поступков персонажей.

Процесс восприятия внутреннего плана повествования — движение зрительского взгляда за кинокамерой, выстраивание в сознании особой пространственно-временной реальности и осмысление ее образного содержания. Зависимость многомерности экранного пространства от особенностей движения камеры, передающей авторский взгляд на мир, современную действительность. Обогащение образного содержания экранной реальности в результате идентификации глаза зрителя с объективом камеры, изменения пространственного положения зрителя при монтажном соотнесении.

Появление и развитие кинематографа

История изобретения фотографии (научно-технический и культурологический аспекты). Оптические системы и аппаратура. Виды съемок. Фотоматериалы и процессы их обработки. Фотографические жанры. Фотожурналистика. Кинематограф как научно-техническое изобретение XIX в. Фотографическая природа кинематографа. Съемочная и проекционная аппаратура. Психофизиология восприятия. Области применения. Работа кинокамерой. Технология обработки киноматериалов

Теория и история экранных искусств

Включение кинематографа в сферу массовой коммуникации. Становление киноязыка. Изменение социокультурного статуса. Кино как вид искусства. Жанры игрового

кино. Документальный фильм. Мультипликация. Основные этапы развития отечественного и зарубежного кино. Кинематограф в историческом, социально-психологическом и художественном контекстах десятилетий. Кинематограф как объект эстетических, социально-психологических и культурологических исследований. Формы существования киноискусства

Условие постижения художественной концепции, философской направленности экранного произведения — эмоциональное восприятие, осмысление формы экранного повествования, событий, характеров в единстве формы и содержания отдельных сцен, эпизодов и фильма в целом.

Аудиовизуальный образ как система пластических форм, которая передает последовательность мысли художника о мире и о себе в форме экранного повествования.

Особенности восприятия аудиовизуального образа. Установление ассоциативных связей увиденного на экране с конкретным художественным и жизненным опытом зрителя. Постигание внутреннего смысла экранного повествования на основе сопереживания герою и автору. Эмоциональное постижение авторской мысли, визуально зафиксированной различными планами экранного повествования в композиции кадра, в его цветовой и звуковой характеристике. Синтез образных обобщений смысловых частей фильма — начиная с кадров, их монтажных соединений в эпизоды, сцены, кончая отдельными частями и фильмом в целом.

Художественный образ в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре и кино. Синтетическая природа экранного образа

Особенности восприятия художественного образа. Синтетические свойства экранного образа, впитавшего особенности смежных искусств: форму драматического повествования — от литературы, визуальность — от живописи и фотографии; временное, ритмическое развитие экранного повествования — от музыки.

Особенности экранного образа как динамического пространственно-временного изображения в документальном, научно-популярном, художественно-игровом, мультипликационном кинематографе.

Экранный образ — конкретное изображение, визуально передающее внутреннее содержание на нескольких уровнях пластической организации кадра; при использовании специфических художественно-выразительных средств: отдельные планы (общий, средний, крупный, деталь), углов съемки (верхний ракурс, нижний и пр.), движение камеры, игра актеров, монтажное решение.

Отражение законов музыкальной гармонии в потоке зрительных образов на экране. «Симфоническая непрерывность» экранного повествования: временная протяженность, развитие авторской мысли на основе сопоставления звукопластических тем, их ритмической организации, повторов, вариаций зрительных мотивов — составных частей экранного образа.

Литературный образ передающий отвлеченное понятие, емкое содержание посредством многозначного слова.

Статика пластического образа в живописи. Динамика экранного образа, развивающегося в особых условиях времени и пространства. Разделенность экранных изображений между собой пространственными либо временными пропусками, рамкой кадра, особой длительностью существования предмета на экране.

Развитие художественной мысли кинематографиста в экранном образе. Содержание художественного образа в кино не только человек, как в театре, но и сама реальность — история, среда, быт, нравы, пейзаж и пр.

Монтажность экранного повествования как ритмическое соединение аудиовизуальных элементов, пластических мотивов в кадре, эпизоде, сцене, многослойно раскрывающее их содержание. Закон монтажного мышления, основанный на эмоционально-смысловом соотношении кадров.

Синтез изображения и слова в фотокадре. Способность фотокадра не только изображать действительность, но и визуально документировать ее, раскрывая драматизм и поэтичность мира. Связь художественного образа в фотографии с языковыми особенностями традиционных искусств. Пластические, пространственно-временные возможности материализации мысли автора в художественном образе фотографии, изобразительного искусства, кино.

Фотографический художественный образ как пластическая композиция, открывающая зрителю объект в атмосфере реального пространства и времени, передающая живое впечатление от его восприятия. Художественные возможности крупного плана, ракурса, света, перспективы, ритма в построении пространственно-временной композиции фотокадра.

Пространственно-временное измерение фильма

Экранное изображение как особая реальность, в которой незримые процессы жизни становятся видимыми (Г. М. Козинцев).

Пространство снимаемой реальности. Пространство реальности, изображенной в фильме. Пространство, воссоздаваемое зрителем в процессе просмотра фильма.

Время экранного повествования. Субъективное время героев и автора фильма. Время становления художественного образа в сознании зрителя.

Монтаж как способ организации художественного пространства и времени в экранном повествовании. Соединение, эмоционально-смысловое соотнесение значимых частей повествования (событий, сцен, эпизодов, кадров) для выявления причинно-следственных или ассоциативных связей в характеристике событий, запечатленных на экране, и авторского отношения к ним. Внутрикадровый монтаж.

Кинематографические приемы пространственно-временной выразительности, создающие особую эмоциональную атмосферу экранного действия: сжатие, растяжение, фрагментирование, нарушение хронологии, параллельный монтаж, динамика внутрикадрового движения, подвижность камеры, двойная экспозиция, полиэкран, стоп-кадры и пр.

Практические основы операторской и режиссерской деятельности

Авторский фильм. «Феномен» кинорежиссера. Специфика «монтажного мышления». Литературный сценарий. Режиссерский сценарий. Операторское видение. Работа с кадром. Монтаж, его виды. «Вертикальный монтаж». Ритм. Темп.

Экранные искусства в контексте современной культуры

Научно-техническая революция и развитие коммуникативных систем. Телевизионный «взрыв» 60–70-х гг. Телевидение в различных социально-политических системах и социокультурных средах. Телевидение в системе средств массовой коммуникации. ТВ как объект социально-психологических и культурологических исследований.

Телевидение как самостоятельный вид искусства и как электронное средство трансляции других искусств. Основные категории телеискусства — информация, импровизация, документальность, коммуникация. Телевизионные жанры. Телеформаты и телепрограммы, их характеристики. Телевизионная публицистика. Репортаж, очерк, интервью. Теленаблюдение за реальностью.

ТВ и традиционные искусства. Телевидение и театр. Телевидение и кинематограф. Телевидение и интернет. Прямое ТВ. Слово и изображение на ТВ.

Виды художественной интерпретации литературного произведения в телефильме, телеспектакле, телепередаче. Многосерийный телефильм. Цикл — как принцип структурно-тематической организации телевизионных передач.

Линейность и нелинейность экранного повествования. Причинно-следственные и ассоциативные взаимосвязи в драматургической структуре телесериала.

Феномен видеокультуры

Видеоклип как динамичная форма видеоэстетики. Видеоколлаж зрительных образов, ритмически организованных музыкальным сопровождением.

Отношение зрителя к видео как к способу и методу познания «клиповой реальности», заменяющей человеку жизнь, реализацию своих творческих возможностей, общение с подлинными произведениями искусства.

Компьютерная графика

Практические основы компьютерной грамотности. Программное обеспечение. Шрифтовые композиции. Цветовые и комбинированные композиции. Создание динамических композиций. Разработка и создание динамических учебных пособий на основе средств компьютерной графики. История и основы теории компьютерной графики и компьютерной музыки в контексте современной культуры. Компьютерная графика и компьютерная музыка в учебном процессе и профессиональной деятельности преподавателя, художника и музыканта.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. — М., 1994.
2. Бранский В. П. Искусство и философия. — М., 1999.
3. Богомолов Ю., Вильчек В., Воронцов Ю. Телевидение и художественная культура. — М., 1987.
4. Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. — М., 2003.
5. В мире искусства. Словарь основных терминов. — М., 2001.
6. Всеобщая история искусства. Курс лекций. — М., 2008.
7. Гомбрих Э. История искусства. — М., 1998.
8. История искусств. Западноевропейское искусство. Ильина Т. В. — М., 2000.
9. История искусств. Отечественное искусство. Ильина Т. В. — М., 2000.
10. История эстетической мысли. Т. 1–5. — М., 1985–1990.
11. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. — М., 1973.
12. Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. — М., 2003.
13. Миллерсон Д. Телевизионное производство. — М.: Издательство ГИТР, Издательство «Флинта», 2004.
14. Разлогов К. Э. Новые аудиовизуальные технологии. — М., 2005.
15. Справочник по мировой культуре и искусству. Петкова С. М. — М., 2007.
16. Шпет Г. К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения // Вопросы искусствознания. Вып. 1. — М., 1997.

Дополнительная литература

1. Аникст А. История учений о драме: Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. — М., 1972.
2. Багиров Э., Кацев И., Телевидение XX век. — М., 1978.
3. Березин В. М. Теория массовой коммуникации и информационные технологии. — М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2011.
4. Вайсфельд И. Искусство в движении. — М.: Искусство, 1981.
5. Гинзбург С. Очерки теории кино. — М.: Искусство, 1974.
6. Дебрекс Ж. Основы киноискусства. Сборник ВНИИК, 1982.
7. Дробашенко С. Пространство экранного документа. — М.: Искусство, 1986.
8. Из истории французской киномысли. — М.: Искусство, 1988.

9. Ильченко С. Н. Система жанров отечественного телевидения и ее трансформация в условиях глобализации информационного пространства. — М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2012.
10. История зарубежного театра. Ред. Г. Н. Бояджиев и др. В 4 ч. — М., 1981–1987.
11. Кривцун О. А. Психология искусства. — М., 2000.
12. Отечественное телевидение: традиции и новаторство. Ч. 1–3. — М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2006.
13. Разлогов К. Искусство экрана. Проблемы выразительности. — М., 1982.
14. Рескин Дж. Лекции об искусстве. — М., 2006.
15. Сапунов Б. М. Введение в культурологию, основы медиакультуры. — М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2006.
16. Соколов А. Г. Природа экранного творчества: Психологические закономерности. — М.: Изд. А. Дворников.
17. Средства массовой коммуникации в художественной культуре XX века. Т. 1–4. — М., 2001–2003.
18. Тэн И. Философия искусства. — М., 1996.
19. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977.
20. Уразова С. Л. Цифровое телевидение в ракурсе эволюции. — М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2009.
21. Утилова Н. Монтаж. — М.: Аспект-пресс, 2004.
22. Фрейлих С. Теория кино. — М., 2002.
23. Экранные искусства и литература. Т. 1–4. — М., 1992–2000.
24. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. — М., 1996.

Вопросы
к вступительному экзамену в аспирантуру
по дисциплине «Искусствоведение»

1. Изобразительно-звуковые образы в экранном искусстве.
2. Движение как основа экранной образности.
3. Понятие «экранного образа». Синтетическая природа экранного образа.
4. Возникновение и основные этапы развития телевидения.
5. Особенности эстетической оценки произведений экранных искусств.
6. Темпо-ритмическое построение экранного произведения.
7. Основные методологические принципы искусствоведения.
8. Художественно-выразительные возможности звука в экранном произведении.
9. Кино и телевидение в ряду пространственно-временных искусств.
10. Драматургическая основа кино- и телепроизведений.
11. Документально-публицистические жанры телевидения.
12. Творческий метод и система экранных жанров Жанр на телевидении. Взаимопро-
никновение игрового и документального начал в телепрограммах.
13. Задачи художественной критики экранного произведения.
14. Время и его экранное воплощение.
15. Стилистические особенности экранного повествования. Специфика сюжетопостро-
ения в кино и на телевидении.
16. Эволюция художественно-выразительных средства экранных искусств.
17. Монтаж как метод творческого мышления.
18. Способы отображения характера человека на экране.
19. Искусство как особый метод миропознания.
20. Понятие «киноязык». Основные этапы его развития.
21. Основные категории телеискусства.
22. Появление компьютера и его культурно-эстетическое значение для экранных искусств.
23. Эстетика экранного творчества.
24. Представление о системе СМК как об информационной системе, действующей в
рамках культурных и экономических связей.
25. Художественный образ в литературе, живописи, музыке, театре и экранных искус-
ствах. Сопоставительный анализ (произведения по выбору слушателя).
26. Кадр как единица экранного повествования. Композиция кадра.

27. Использование цифровых технологий в современном телевидении.
28. Формы, цели и способы изучения зрительского восприятия.
29. Роль автора в создании телепрограммы.
30. Особенности пространственно-временной экранной реальности.
31. Вклад С. Эйзенштейна в теорию и практику искусства кино. Его влияние на телевизионное творчество.
32. Основные виды и принципы монтажа кино- и телепроизведений.
33. Жанры игрового телевидения и кинематографа.
34. Развитие аудиовизуальных технологий и технических средств передачи информации. Их влияние на художественную культуру.
35. Особенности информационных передач. Основные функции, цели и задачи.
36. Основные функции телевидения.
37. Особенности восприятия произведений экранных искусств (кино, ТВ, видео) различных жанров.
38. Тенденции развития современного телевидения и кинематографа.
39. Основные этапы возникновения и развития теории искусств.
40. Искусствоведение в ряду гуманитарно-общественных наук. Предмет исследования.