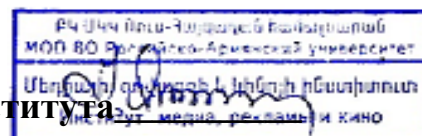

**Межгосударственная организация высшего образования
«Российско-Армянский университет»**

Утверждено

Директор Института

«24» июня 2026, протокол № 6

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Б1.О.09 Эстетика кино

Автор: Джербашьян Н.С.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

Наименование образовательной программы: Специалитет

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Целью дисциплины является углубленное изучение мирового кино с точки зрения особенностей эстетики и семиотики киноязыка.

Эстетика- это наука о прекрасном, это то, что находит отклик в нашей душе и дарит удовольствие и восхищение своей красотой и гармонией, глубиной, многозначностью, полифонией и философией.

Курс сконцентрирован, сфокусирован на взаимосвязи, взаимозависимости эстетики кино, теории кино, философии кино и истории кино. На основе предлагаемых тем, идей, понятий и углубленного анализа предлагаемых фильмов студенты получают возможность по-новому осмыслить специфику киноэстетики, киностилистики, кинопочерка выдающихся режиссеров как прошлого так и настоящего.

Так как программа подготовлена для студентов – будущих кинорежиссеров, очень важно, чтобы новые знания и новый аналитический опыт стали подспорьем в их творческих и практических исканиях.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля – (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 144; Кредиты – 4; Форма контроля – зачет

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления):

Данная дисциплина может быть тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как «История мирового искусства», «История мировой литературы», «История мирового кино», «История армянского кино», «История новейшего кино».

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
---	--	---------------------------------------	--

учебным планом)		(в соответствии рабочим с учебным планом)	
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1.	Знать задачу, выделяя ее базовые составляющие.
		УК-1.2.	Уметь находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
ПК-4	Обладать способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения	ПК-4.1.	Знать как осуществлять оперативное планирование съемочного процесса.
		ПК-4.2.	Уметь принимать в ходе съемок ответственные творческие и организационные решения, влияющие на художественные и экономические параметры будущего фильма.
		ПК-4.3.	Владеть способностью формулировать собственное мнение в отношении современных поисков в кинематографе, в области телевидения и в других видах искусства

Дополнительные результаты освоения (при наличии):

1. Умения:
2. Навыки:
3. Знания:

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи курса «Эстетика кино» определяются требованиями сегодняшнего дня. Цель данного курса – расширить, углубить и закрепить у студентов основы эстетического, теоретического, философского, исторического, аналитического, творческого мышления в области кино, расширить диапазон глубокой исследовательской работы, привить умение самостоятельно разбираться со шквалом нынешнего кинопроизводства. Углубленное исследование авторского почерка киноклассиков прошлого и настоящего, сопровождаемое во время аудиторных занятий показом фрагментов фильмов, акцентирующих важные эстетические кинопоиски и кинонаходки; поспособствует не только обогащению накопленных и умноженных знаний, но и будет важным подспорьем в поиске собственных идей и форм киновыражения, что для будущего режиссера является самым важным и актуальным.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		8 сем	сем	сем	сем.	сем	сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	144	144					
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	32	32					
1.1.1. Лекции	16	16					
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	16	16					
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	112	112					
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет						

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции и (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
---------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------

1	2=3+4+5 +6+7	3	4	5	6
Тема 1. Эстетика кино. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 2. «Зеркало»: идея, эстетика, поэтика. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 3. Поэт, поэтика, эстетика кинопоэтов. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 4. Поэзия, эстетика, философское мышление. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 5. Цветовая палитра и эстетика изображения. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 6. Художник, трагедия, эстетика, мощь, бессмертие, семиотика. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 7. «Гамлет»: идея, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 8. «Остров»: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 9. Времена года, «времена года» человеческой жизни. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 10. Сон, мечта, стремление, одержимость: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 11. «Белая ворона», новое, отличное, сияющее и провинциальная кость, противостояние во тьме. Коллоквиум	2	1	1		
Тема 12. Декаданс и эстетика или антиэстетика: идея, философия, семиотика. Коллоквиум	4	2	2		

ИТОГО	32	16	16		
-------	----	----	----	--	--

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Эстетика кино. *Всемирное киноискусство: эстетика и семиотика.*

Тема 2. «Зеркало»: идея, эстетика, поэтика. *Семиотика: от alter ego до параллельного, магического, волшебного, мистического мира. От древней восточной притчи, от древнегреческих мифов, от живописи, изобразительного искусства к кино. От «Пражского студента» Стеллана Рийе, «Доктора Джекиля и мистера Хайда», «Шелковых чулок» Рубена Мамуляна, «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса до «Орфея» Жана Кокто, «Прошлым летом в Мариенбаде» Алена Рене, «Зеркала» Андрея Тарковского.*

Тема 3. Поэт, поэтика, эстетика кинопоэтов. *От авангарда к авторскому кино: классическому и новейшему. От фильмов «Я обвиняю», «Колесо», «Наполеон» Абея Ганса к фильмам Жана Кокто, Ингмара Бергмана, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Пьера Паоло Пазолини, Алена Рене, Сергея Параджанова, Андрея Тарковского, Артавазда Пелешяна, Александра Сокурова, Вонга Карвая, Ким Кидука, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и др.*

Тема 4. Поэзия, эстетика, философское мышление, медитативность. *Поэзия, эстетика, философское мышление и медитативность фильмов «Орфей» Жана Кокто, «Херосима, любовь моя» Алена Рене, «Голый остров» Кането Синдо, «Прошлым летом в Мариенбаде» Алена Рене, «Наанет» Генриха Маляна, «Мелодии белой ночи» Сергея Соловьева и Нисимурь Киеси, «Любовное настроение» Вонга Карвая, «Поэзия» Ли Чхан Дона, «Выживут только любовники» Джима Джармуша и др.*

Тема 5. Цветовая палитра и эстетика изображения. *Цветовая палитра и эстетика изображения фильмов «Тайна Обервальда» Микеланджело Антониони, «Шепоты и крики» Ингмара Бергмана, «Три цвета: Синий», «Три цвета: Белый», «Три цвета: Красный» Кишиитофа Кесьлевского, «Беги, Лола, беги» Тома Тикве.*

Жизнь и смерть, рай и ад, дантовская трагедия и эстетика фильма Винсента Уорда «Куда приводят мечты».

Тема 6. Художник, трагедия, эстетика, мощь, бессмертие, семиотика. *Художник, трагедия, эстетика, мощь, бессмертие, семиотика и стилистические особенности фильмов «Караваджо» Дерека Джармена, «Фрида» Джули Теймур, «Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка.*

Тема 7. «Гамлет»: идея, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика. *«Гамлет»: идея, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика и стилистический почерк фильмов «Гамлет» (с участием Асты Нильсен) Свена Гейда и Гайнца Шелли, «Гамлет» Лоренса Оливье, «Гамлет» Григория Козинцева, «Гамлет» Франко Дзеффирелли, «Гамлет» Кеннета Брана, «Хамнет» Хлои Чжао.*

Тема 8. «Остров»: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика. *«Остров»: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика фильмов «Стромболи, земля*

Божья» Роберто Росселлини, «Голый остров» Канэто Синдо, «Остров» Федора Хитрука, «Стрелочник» Йоса Стеллинга, «Мать и сын» Александра Сокурова, «Остров» Ким Кидука, «Остров» Павла Лунгина.

Тема 9. Времена года, «времена года» человеческой жизни. *Времена года, «времена года» человеческой жизни в фильмах-притчах «Времена года» Артавазда Пелешяна, «Весна, лето, осень, зима ... и снова весна» Ким Кидука и «Хлеб на счастье» Юкико Мисима.*

Тема 10. Сон, мечта, стремление, одержимость: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика. *Сон, мечта, стремление, одержимость: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика фильмов «Сны» Акиры Куросавы, «Летучий голландец» Йоса Стеллинга, «Плохой парень», «Время» «Вздых», «Мечта (Сон)» Ким Кидука.*

Тема 11. «Белая ворона», новое, отличное, сияющее и провинциальная костность, противостояние во тьме. *«Белая ворона», новое, отличное, сияющее и провинциальная костность, противостояние во тьме в фильмах «Дневник горничной» Луиса Бунюэля, «Первая ночь покоя» Валерио Дзурлини, «Шоколад» Лассе Халльстрема, «Догвилль» Ларса фон Триера.*

Тема 12. Декаданс и эстетика или антиэстетика: идея, философия, семиотика. *Фильмы «Вечер шутов» Ингмара Бергмана, «Смерть в Венеции» Лукино Висконти, «Казанова», «Сатирикон» Федерико Феллини, «Кабаре», «Весь этот джаз» Боба Фосса, «Караваджо» Дерека Джармена и др.*

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Необходимым и первоочередным условием участия в коллоквиумах является в первую очередь предварительный просмотр фильмов (указанным выше в тематических планах), а затем и подготовка по учебникам, учебным пособиям (указанным ниже).

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимо наличие в аудитории компьютера, интернета, подключение компьютера к экрану телевизора с большим экраном, либо к проектору.

Наличие фильмотеки хорошего качества.

Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, доска, передвижная кафедра. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, компьютер с обеспеченным доступом к сети «Интернет».

- аудитории для занятий;
- учебники и учебные пособия;
- интернет-ресурсы;
- телевизор

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)	Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2		
Вид учебной работы/контроля								
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>								
Устный опрос - коллоквиумы	0,25							
Тест <i>(при наличии)</i>								
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>								
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>								
Реферат - исследовательская работа		0,25						
Эссе <i>(при наличии)</i>								
Проект <i>(при наличии)</i>								
Другие формы <i>(при наличии)</i>								
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								

¹ Учебный Модуль

Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								0,5
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики, Таллин, 1973.
Поэтика кино. Под редакцией Б.М.Эйхенбаума, С-П., 2001.

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

«Эстетика», словарь, Москва, Издательство политической литературы, 1989.
«Киноэнциклопедический словарь», Москва, «Советская энциклопедия», 1987.
«Сто великих режиссеров» Авт.-сост. И.А.Мусский, Москва, «Вече», 2006.
«Сто великих зарубежных фильмов» Авт.-сост. И.А.Мусский, Москва, «Вече», 2008.
Андрей Плахов «Режиссеры настоящего: в 2 т. Том 1: Визионеры и мегаломаны. Том 2: Радикалы и минималисты.», СПб: Сеанс; Амфора, 2008. — (Серия «Дом кино»).

«Бунюэль о Бунюэле», Москва, «Радуга», 1989.
«Бергман о Бергмане», Москва, «Радуга», 1985.
Ингмар Бергман «Латерна магика», Москва, «Искусство», 1989.
Ингмар Бергман «Картины», Москва-Таллин, «Музей кино» - «Александра», 1997.
Федерико Феллини «Делать фильм», Москва, «Искусство», 1984.
«Феллини о Феллини», Москва, «Радуга», 1988.
«Висконти о Висконти», Москва, «Радуга», 1990.
«Антониони об Антониони», Москва, «Радуга», 1986.
«Мифы и реальность. Зарубежное кино сегодня.», серия книг издательства «Искусство», Москва, 70-80-ые годы.

«Искусство кино», периодический журнал.
«Киносценарии», периодический журнал.
«Сеанс», периодический журнал.

3.1.3. Курс лекций;

3.1.4. Краткие конспекты лекций;

3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств

4.1. Планы практических и семинарских занятий

Тема 1. *Эстетика кино.*

Тема 2. *«Зеркало»: идея, эстетика, поэтика.*

Тема 3. *Поэт, поэтика, эстетика кинопоэтов.*

Тема 4. *Поэзия, эстетика, философское мышление, медитативность.*

Тема 5. *Цветовая палитра и эстетика изображения.*

Тема 6. *Художник, трагедия, эстетика, мощь, бессмертие, семиотика.*

Тема 7. *«Гамлет»: идея, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика*

Тема 8. *«Остров»: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика.*

Тема 9. *Времена года, «времена года» человеческой жизни.*

Тема 10. *Сон, мечта, стремление, одержимость: идея, состояние, трагедия, поэтика, эстетика, семиотика.*

Тема 11. *«Белая ворона», новое, отличное, сияющее и провинциальная костность, противостояние во тьме.*

Тема 12. *Декаданс и эстетика или антиэстетика: идея, философия, семиотика.*

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

Студенты сами предлагают темы для исследовательских работ.

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

4.8. Образцы экзаменационных билетов

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методика оценивания

5.1. Распределение баллов между видами учебной деятельности и контрольными мероприятиями;

Баллы распределяются между текущим контролем (в течение семестра), промежуточной аттестацией (исследовательская работа) и завершающим итоговым контролем (устным ответом на зачете):

- о Посещаемость и активность на занятиях.
- о Коллоквиумы: каждый коллоквиум является оценочным. Учитывается подготовленность, активность и самостоятельность мышления каждого участника от занятия к занятию.
- о Исследовательские работы: самостоятельные исследовательские работы по предлагаемым студентами темам представляются студентами как устно, так и в распечатанном виде, подкрепляемые визуальной акцентировкой (отрывки, выдержки из фильмов). Защита исследовательских работ происходит обязательно в аудитории, в присутствии однокурсников и заканчивается вопросами студентов и преподавателя выступающему.
- о Финальный устный ответ на зачете.

5.2. Критерии оценивания по каждому оценочному средству;

- Отлично - Студент демонстрирует безошибочное знание материала.
- Хорошо - Допущены 1–2 незначительные ошибки.
- Удовлетворительно - Поверхностное знание материала.
- Неудовлетворительно - Полное отсутствие понимания тем и материала.

5.3. Шкалу перевода баллов в итоговую оценку;

Сумма баллов	Оценка (дифференцированный зачет / экзамен)	Оценка (недифференцированный зачет)
88 – 100	Отлично	Зачтено
64 – 87	Хорошо	Зачтено
40 – 63	Удовлетворительно	Зачтено
0 – 40	Неудовлетворительно	Не зачтено

5.4. Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине;

Итоговая оценка формируется как прямая сумма баллов, набранных студентом в течение семестра за текущую работу, баллов, полученных на промежуточной аттестации (исследовательская работа) и баллов завершающего итогового контроля (устный ответ на зачете):

5.5. Минимальные требования для получения положительной оценки;

Смотрите выше.

5.6. Соответствие оценочных средств результатам обучения дисциплины.

Смотрите выше.

6. Методический блок

6.1. Методика преподавания

Все выше изложенное свидетельствует об особенностях методики преподавания, когда история и теория служат не только интеллектуальному развитию будущего специалиста,

не только навыкам самостоятельно, глубоко и оригинально мыслить, но и развитию практического развития и применения приобретенных знаний.

6.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

Студенты заранее получают программу дисциплины и готовятся по предложенным темам, имея список фильмов и учебных пособий (Список фильмов может расширяться и по предложениям самих студентов.). Благодаря этому занятия становятся дискуссионными, интерактивными.