

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Филиал «Всероссийского государственного университета кинематографии
имени С. А. Герасимова» в городе Ташкенте

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

Э.С. Юлдашев

« _____ » _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и теория кино»

тип практики

Направление подготовки

52.04.02 Драматургия

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Магистр

(бакалавриат/специальность/магистратура/аспирантура/ассисентура-стажировка)

Форма обучения

Очная, заочная

(очная, заочная)

Ташкент 2023

Автор: Звегинцева Ирина Анатольевна, доктор искусствоведения, доцент
заведующая кафедрой киноведения; Виноградов В.В., доктор
искусствоведения, доцент кафедры киноведения

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1126 от 16.11.2017

по направлению подготовки **52.04.02 Драматургия**

квалификации магистр с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №12 от «2» июля 2019 г.

Заведующий кафедрой _____ И.А. Звегинцева
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «28» июня 2019 г.

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	4
2.2. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Структура дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	24
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24
3.1.Список учебной литературы	25
3.1.1. Основная литература	25
3.1.2. Дополнительная литература.....	25
3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы.....	25
3.3. Фильмография	26
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	26
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...	27
Приложение 1	28
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	28
Приложение 2.	35
Структура и организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения	35
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения.....	35

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение сущностных принципов и основных закономерностей искусства кино, его видов и жанров; введение в научный аппарат теории кино; разъяснение содержания понятий, категорий, терминов теории кино и их эволюции; ознакомление с наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе; введение в проблематику методов исследования, поиска путей и техник анализа произведений искусства; обсуждение комплекса проблем современной теории кино и современного художественного кинопроцесса.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и теория кино» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета, обучающимися по направлению подготовки «Драматургия» (магистратура) на 1 курсе в течение 2-ого семестра.

Дисциплина «История и теория кино» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули).

Объем дисциплины составляет 144 академических часа (108 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *зачет с оценкой*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «История и теория кино» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПКО-4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. 144 час.		
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам		
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	2 семестр
Работа с преподавателем (контактные часы):	120	120
Теоретический блок:		
Лекции	60	60
Практический блок:		
Практические и семинарские занятия	60	60
Лабораторные работы (лабораторный практикум)		

Индивидуальная работа		
Самостоятельная работа:	18	18
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:		
Контрольная работа		
Курсовая работа		
Создание проект, эссе, реферата и др.		
Формы текущего контроля успеваемости		
Форма промежуточной аттестации	ЗаО 6	ЗаО 6
Всего часов	144	144

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. История кино	66	30	30		6
Тема 1. Рождение киноискусства	4	2	2		
Тема 2. «Великий немой»	6	2	2		2
Тема 3. Творческие направления в киноискусстве 20-х годов	6	2	2		2
Тема 4. Приход звука в кино	4	2	2		
Тема 5. Отечественный кинематограф времен Советского Союза	6	2	2		2
Тема 6. «Неореализм», «Новая волна», «Английские рассерженные»	4	2	2		
Тема 7. Голливуд и «Независимые»	4	2	2		
Тема 8. Кино, видео, телевидение.	2		2		
Тема 9. Великие режиссеры мирового кино (на примере творчества И. Бергмана)	4	2	2		
Тема 10. Кинематограф стран Азии (на примере кино Китая)	4	2	2		

Тема 11. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии	4	2	2		
Тема 12. Кинематограф стран Западной Европы (на примере кино Германии)	4	2	2		
Тема 13. Кинематограф стран Скандинавии (на примере кино Швеции)	4	2	2		
Тема 14. Кинематограф стран Восточной Европы (на примере кино Польши)	4	2	2		
Тема 15. Мировой кинематограф на современном этапе (на примере кино США)	4	2	2		
Тема 16. Кинематограф и рекламный бизнес	2	2			
Раздел 2. Теория кино	72	30	30		12
Тема 1. Предпосылки киноискусства	2	2			
Тема 2. Первые теории кино и реакция современников	5	2	2		1
Тема 3. Монтажные теории Л. Кулешова, В. Пудовкина	5	2	2		1
Тема 4. Монтажные теории С. Эйзенштейна	5	2	2		1
Тема 5. Монтажные теории С. Эйзенштейна	5	2	2		1
Тема 6. Теоретическое наследие Д. Вертова	5	2	2		1
Тема 7. Методология исследования аудиовизуального текста	3		2		1
Тема 8. Теоретическое наследие Б. Балаша	5	2	2		1
Тема 9. Теоретическое наследие З. Кракауэра	5	2	2		1
Тема 10. Теоретическое наследие А. Базена	5	2	2		1
Тема 11. Пространство и время в кинематографе.	5	2	2		1
Тема 12. Кинематограф и литература.	4	2	2		
Тема 13. Взгляды на теории экранизаций	5	2	2		1
Тема 14. Кино и старшие виды искусства	4	2	2		
Тема 15. Жанровая система кино	5	2	2		1
Тема 16. Драматизация и дедраматизация	4	2	2		
ИТОГО	138	60	60		18

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Раздел 1. История кино	
Тема 1. Рождение киноискусства Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Возникновение кинематографа. Первый киносеанс Бр. Люмьер. Опыты Ж. Мельнса. Фильмы-феерии. Появление кинотеатров и студий. Влияние театра и литературы на развитие кино. Появление кино в других странах. В Англии- «Брайтонская школа». В Италии- костюмно – исторические ленты. Приход кинематографа в Россию 1896г. Творчество В. Старевича, Е. Байэра, В. Гардина Я. Протазанова. В США причины образования Голливуда (1911 г. новые принципы работы.
Тема 2. «Великий немой» Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Рождение подлинного искусства, Появление талантливых мастеров. Д.У. Гриффит-отец кино» Лучшие фильмы: «Рождение нации (1915) «Нетерпимость» (1916. Общественный резонанс Работы Ч.Чаплина и других американских комиков. Деятельность фирмы «Кистоун»). Реалистические тенденции в творчестве Э. Штрогейма. Работы режиссеров в других странах: К.Т. Дрейер (Дания), Ф. Ланг (Германия).
Тема 3. Творческие направления в киноискусстве 20-х годов Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Основные творческие направления «Авангард» (Франция) и «Экспрессионизм» (Германия). Политические и экономические причины возникновения данных направлений. Три Этапа «Авангарда». Творчество ведущих мастеров: Р.Клера, Ж. Ренуара, Ж. Дюлак, А. Кавальканти и др. «Андалузский пес» (1928) Л. Бунюэля и С. Дали.. Причины заката «Авангарда». «Экспрессионизм», как отражение мироощущения германского общества после поражения в Первой мировой войне. «Кабинет доктора Калигари» Р. Вине». «Носферату- симфония ужаса» Ф.В. Мурнау и др. Неоромантизм Ф. Ланга («Метрополис») Горные фильмы А. Фанка Экспериментальные и безнадписные фильмы («Последний человек») и «Каммершпиль»)
Тема 4. Приход звука в кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Приход звука в кино. Реакция кинематографистов. Перенесение на экран опер, оперетт, мюзиклов. Новые принципы

	<p>работы режиссеров и актеров Проблемы при прокате картин в других странах. Появление новых требований к актерам. Новые имена, новые жанры Переход всего мирового кинематографа на звук. Рождение новых принципов работы. Асинхронный звук.</p>
<p>Тема 5. Отечественный кинематограф времен Советского Союза Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Рождение советского кино. (1919) Декрет о национализации кино и создания киношколы (1919). Новая модель взаимоотношений кино и государства. Влияние идеологии на кинематограф. Творчество великих мастеров 20-х годов С. Эйзенштейна, Л. Кулешова, Д. Вертова В. Пудовкина и других. Их лучшие фильмы. Монтажный метод. «Эффект Кулешова. Картины А. Роома, Г. Козинцева и Трауберга, Я. Протазанова и др. Приход звука в отечественное кино («Путевка в жизнь», 1931. Реж. Н. Экк.). Историко-биографические фильмы 30-х годов. Работы М. Ромма, и др. «Чапаев (1934) реж. Васильевы. Организация Международного Московского фестиваля 1935. Участие в создании фильмов лучших композиторов и писателей страны. Создании студии «Союздетфильм» и Журнала «Пионерия. Комедии 30-х годов. Фильмы И. Пырьева, Г. Александрова и др. Усиление идеологического давления на кинематограф. Работы отечественных кинематографистов в годы Великой Отечественной войны. Тема патриотизма и уверенности в победе. Расцвет документального кино. Период «малюкартинья.1 (1945-1953). Объективные и субъективные причины. Работы мастеров в эти годы. Кино в годы «Оттепели». Приход в кинематограф и фильмы режиссеров: Э. Рязанова, Г. Данелии, Л. Гайдая, В. Шукшина. К. Муратовой, Л. Шепитько, Э. Климова. Творчество А. Тарковского. Фильмы для детей. Значение этого периода для отечественной кинематографии. Период «застоя». Причины. Увлечение «Производственной тематикой. Фильм. С. Микаэляна «Премия» (1975). Фильмы А. Тарковского и отъезд режиссера в Италию. Появление новых имен: Н. Михалкова, В. Абдрашитова и др. Их фильмы. Учение кризиса в обществе. Фильм. Т. Абуладзе «Покаяние»- итог данного периода. 5-1</p>

	<p>Съезд кинематографистов . Его итоги . Развал СССР. Перестройка. Ситуация в кино.</p>
<p>Тема 6. «Неореализм», «Новая волна», «Английские рассерженные» Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Классики неореализма – Росселини, Де Сика, Де Сантис», «Европа, год 1951»).</p> <p>Содружество Ч. Дзаваттини — В. де Сика. «Шуша», «Похитители велосипедов». «Умберто Д» — трагическая летопись Висконти, Джерми.</p> <p>Р. Росселини: от пафоса всенародной борьбы с фашизмом к вечным проблемам Италии на грани стабилизации буржуазного общества.</p> <p>Социальная фреска Л. Висконти «Земля дрожит». Эволюция «маленького человека» в психологической драме Висконти «Самая красивая».</p> <p>Социальные драмы Дж. де Сантиса «Горький рис», «Трагическая охота», «Нет мира под оливами». Романтизация «простого человека», плакатность персонажей, пафос коллективной борьбы. «Рим, 11 часов» — осмысление трагических противоречий послевоенной Италии. Утопичность идеалов неореализма и потребления Неореалистические фильмы П. Пазолини. : социальная реальность общества . Творчество П. Джерми («Именем закона», «Дорога надежды»).</p> <p>Итальянское «чудо» 50-х гг. и «розовый» неореализм. Причины кризиса неореализма. Краткий обзор направлений и фильмов. «Новой волны» Франции» и «английских рассерженных»</p>
<p>Тема 7. Голливуд и «Независимые» Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Приход крупного банковского капитала в кинематограф. Внимание к блокбастерам, как попытке противостоять видеокассетной революции. Увлечение жанром фильмокатастроф. («Челюсти», «Кошки», «Рой» и др), темой мистики «Изгоняющий дьявола», «Предзнаменование».</p> <p>Технический прогресс и новые компьютерные спецэффекты (фильмы Дж. Лукаса «Звездные войны» лента С. Спилберга «Бликие контакты третьего вида»)</p> <p>Творчество П. Богдановича («Последний киносеанс» (1971), «Бумажная луна» (1973)). Политические фильмы США : «Параллак» и «Вся президентская рать» А. Пакулы, «Первая полоса» Б. Уайлдера, «Три дня Кондора С. Поллака», «Китайский синдром» Дж. Бриджеса и др. Фильмы Р.</p>

	<p>Олтмана и мюзиклы Б. Фосси. Эпопея Ф.Ф. Копполы «Крестный отец» и ее значение для кино США. Фильм М. Формана «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» и исполнитель главной роли Джек Николсон. «Черное кино» Америки</p> <p>Широкое использование компьютерных эффектов. Рост кассовых доходов. Творчество Вуди Аллена. Его фильм «Зелиг» (1983). Самые кассовые ленты десятилетия: «Инопланетянин» (1982) С. Спилберга, «Возвращение Джидая» (1983) Р. Марканда, «Империя наносит ответный удар» (1980) И. Кершнера «Истребители приведений» (1984) И. Рейтмена, «Искатели потерянного ковчега» (1981), Индиана Джонс и Храм Судьбы» (1984) С. Спилберга, «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984) М. Бреста, «Назад в будущее» (1985) Р. Земекиса. Причины успеха. Популярность жанра фантастики: от «ужастиков Д. Данте и Дж. Карпентера до комедий Р. Земекиса. («Кто подставил кролика Роджера?»)1980). Фильм М. Скорсезе «Последнее искушение Христа» (1988). Споры о фильме. Суровая правда О. Стоуна в фильме «Взвод» (1986) Вьетнамская война на экране: полярные позиции. Социальная проблематика в фильмах М. Ритта М. Николса и др</p>
<p>Тема 8. Кино, видео, телевидение. Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Аудиовизуальные искусства. Сходство и различия. История телевидения. Опыт профессора Розинга в Петербурге. Вклад в развитие телевидения русских ученых. Телевидение государственное, коммерческое и общественное. Конкуренция с кинематографом. Приход цвета в кино. Телевидение в развивающихся странах. Спутниковое телевидение. Переход на цифровое вещание. Прогнозы и перспективы. Появление и распространение видео. Будущее аудиовизуальных искусств</p>
<p>Тема 9. Великие режиссеры мирового кино (на примере творчества И. Бергмана) Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Начало пути И. Бергмана. Влияние экзистенциализма (С. Кьеркегор). Этический бунт против современной цивилизации, поиски нравственного идеала, проблема выбора. Отцы и дети, мир обывателей и одинокие бунтари в ранних фильмах режиссера. Антиномия духа и материи в фильме «Земляничная поляна». Поиски веры</p>

	<p>(«Седьмая печать») и богоборчество («Сквозь зеркало») в фильмах 50-х годов. Падение и гибель личности в картинах 60-х гг. («Персона»). Элементы социальной и нравственной критики общества в фильмах 70-х и 80-х годов. Пацифистская драма «Стыд», антифашистские мотивы в «Змеином яйце», проблемы коммуникабельности и разрушение семейных связей в «Осенней сонате», противопоставление естественного начала буржуазным догмам в «Фанни и Александре», Стилистика Бергмана: фольклорные мотивы и формы (притчи, легенда), ассоциативность манеры, язык символов и метафор, сверхкрупный план внутреннего мира (психофизический монолог, диалоги-поединки; драматическая насыщенность конфликта). Работа Бергмана с актерами.</p>
<p>Тема 10. Кинематограф стран Азии (на примере кино Китая) Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Кино трех Китаев. КНР: становление кинематографии в послевоенный период. Творчество Шуй Хуа («Седая девушка»). Идеологизация китайского кино в годы правления Мао Цзедуна. Кампании по перевоспитанию. Горькие уроки «культурной революции». Изменение политической ситуации в начале 80-х годов. Фильмы Се Цзиня («Табунщик»), У. Игуна («Ночной дождь в горах Бишань»). Кино 80-х - кино протеста. Картина Чжан Цзюньчжао («Один и восемь»). Творчество ведущих кинематографистов КНР Чэн Кайге («Желтая земля», «Прощай, моя наложница», «Император и убийца» и др) и Чжана Имоу («Красный Гаолян», «Высоко висят красные фонари», «Жить»). Работы Цзянь Вея «Дьяволы на пороге».</p> <p>Кино Тайваня. Особенности политической ситуации Кино Тайваня как синтез трех направлений - китайского, японского и американского. Языковая проблема. Творчество Ли Сина («Осенняя казнь») и Ху Цзиньцюаня («Рыцарша», приз в Каннах). Фильмы Хао Сяосяня («Пыль на ветру», «Город скорби») Фильмы Анг Ли («Затаившийся Тигр, спрятавшийся дракон» (4 «Оскара»), «Свадебный банкет»). Его работы за рубежом. («Разум и чувство», «Горбатая гора»).</p> <p>Кино Гонконга. Политическая ситуация в стране. Деятельность продюсеров братьев Шао. Кинопроизводство в стране.</p>

	<p>Популярность фильмов кун-фу. (реж Чан Че, Ло Вей.). Успех Брюса Ли. Кризис старых киностудий и новая волна. Работы Джеки Чана и Джона Ву. («Убийца») Международный успех их лент. Отъезд в США и работы за рубежом. Вонг Карвай-диффузия стилей («Любовное настроение», «Пустой дом»). Гонконг - «азиатский Голливуд». Копродукции с другими странами. Кино трех Китаев. КНР: становление кинематографии в послевоенный период. Творчество Шуй Хуа («Седая девушка»). Идеологизация китайского кино в годы правления Мао Цзедуна. Кампании по перевоспитанию. Горькие уроки «культурной революции». Изменение политической ситуации в начале 80-х годов. Фильмы Се Цзиня («Табунщик»), У. Игуна («Ночной дождь в горах Бишань»). Кино80-х - кино протеста. Картина Чжан Цзюньчжао («Один и восемь»). Творчество ведущих кинематографистов КНР Чэн Кайге («Желтая земля», «Прощай, моя наложница», «Император и убийца» и др) и Чжана Имоу («Красный Гаолян», «Высоко висят красные фонари», «Жить»). Работы Цзянь Вей «Дьяволы на пороге». Краткий обзор кино Японии и Индии.</p>
<p>Тема 11. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Рождение кинематографа в Австралии (1896). Первая лента - «Воины креста» (1900). Влияние театра и литературы. Успех ленты П. Перри «История банды Келли». Фильмы о бушрейнджерах. Экспансия Голливуда. Резкий спад кинопроизводства в 40-60х годах. Годы депрессии. Творчество С. Холмса. Возникновение и деятельность «нового австралийского кино». Эстетика работ П. Уэйра («Пикник у Висячей Скалы»), Ф. Скепси («Площадка для игр Сатаны»), Б. Бирсфорда («Приключения Барри Маккензи») и др. Отъезд ведущих режиссеров в США (П. Уэйр, Ф. Скепси, Б. Бирсфорд, Дж. Миллер и др.) Коммерческая продукция («Данди по прозвищу Крокодил»). Конкуренция с видео. Актерская школа: Н. Кидман, М. Гибсон, Б. Браун, С. Нил и др. Ведущие режиссеры конца XX века: Б. Лурманн, П. Кокс, Р. Де Хир и др. Кино Новой Зеландии. Особенности</p>

	<p>развития кино в стране. Влияние австралийской кинематографии. Первый игровой фильм - «Хинемоа» (1913). Экспансия Голливуда. Спад национального кинопроизводства. Творчество Р. Хэпуорда. Возрождение новозеландского кинематографа. Фильмы Р. Дональдсена («Спящие собаки»), М. Уокера («Вожак»). Международный триумф картины Д. Кемпион «Пианино». Творчество П. Джексона, Ли Тамахори, В. Уорда. Перспективы дальнейшего развития кинематографий Австралии и Новой Зеландии, их место в мировом кинопроцессе.</p>
<p>Тема 12. Кинематограф стран Западной Европы (на примере кино Германии) Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Исторический очерк кино Германии до окончания Второй мировой войны Фильм Х. Койтнера («Последний мост» (1953), «Генерал Дьявола» (1955), К. Хофмана («Мы- дети чуда» (1958)), Б. Вики («Мост» (1959). Снижение уорвня кинопроизводства в 60-е годы. Усиление роли короткометражного кино. Манифест Оберхаузенского фестиваля. Рождение «нового кино». Работы У. Шамони («Оно»), «Молодой Терлес» Ф. Шлендорфа, «Прощание с прошлым» А. Клуге и др. Принятие Закона о помощи кино. Творчество В. Херцога («Агирре, гнев Божий», «Каждый Германии на. ГДР-национализация кино. Послевоенный раздел «УФА». Фильмы для детей. Увлечение жанром детектива. Творчество К. Вольфа две части – ФРГ и ГДР. Два разных антифашизма в кино ГДР. «Дефа» Фильм В. Штаудте «Убийцы среди нас» (1946) Тема - наследница Пути развития («Лисси», «Мне было 19»), З. Дудова («Капитан из Кельна»). Совместные постановки с другими странами.- появление жанра «ист вестерна». Сложная политическая обстановка, усиление цензуры. В 60-х годах. Работы немецких документалистов. А. и.А. Торндайков («Русское чудо», В. Хайновского и Г. Шемана (« Я был, я есть, я буду). Нарастание критического отношения к происходящему («Яков-лжец» Ф. Байера, «Прими на себя ношу ближнего своего» Л. Вернеке.) Падение берлинской стены-слияние двух Германий. ФРГ: образование</p>

	<p>страны. Помощь США. Работы режиссеров за себя, и Бог против всех»). Фильмы Ф. Шлендорфа («Поруганная честь Катарины Блюм», «Жестяной барабан»). Тема «Женщина и общество» в фильмах М. Фон Тротта («Свинцовые времена», «Страхи и любовь» и др.). Влияние на немецкое кино картин Р.В. Фассбиндера («Катцельмахер», «Берлин, Александерплатц», «Страх съедает душу», «Третье поколение») Мировая слава В. Вендерса («Алиса в городах», «Небо Берлином»). Экспансия Голливуда и отъезд в США ведущих кинематографистов. Воссоединение двух стран. Разрушение кинематографий. Творчество В. Петерсена («Лодка» Беги, Лола, беги» Т. Тыквера. Проблемы слияния двух стран. «Гуд бай. Ленин» (реж. Х. Беккер. Обзор кино стран Зап. Европы.</p>
<p>Тема 13. Кинематограф стран Скандинавии (на примере кино Швеции) Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Краткий исторический очерк шведского кино от рождения до окончания Второй мировой войны. Развитие общественной мысли, пацифистские, антиамериканские настроения после окончания Второй мировой войны. Выступление молодежи. Возникновение профсоюза кинематографистов. Книга Б. Видерберга «Глазами кино 60-х и 80-х годов. Отмена налога на кино. Создание Шведского киноинститута (1962). Активизация шведского кино» (1962). Призыв к активной общественной позиции, правдивому отражению современности, осуждение индивидуализма и интеллектуализма И. Бергмана. Бу Видерберг. Женская эмансипация и становление личности в картине «Детская коляска». Обращение к социальной тематике и конфликтам на материале эпохи 30-х гг. («Вороний квартал»). Авангардистский фильм «Любовь 65». Социальная тема на материале прошлого: критика лицемерия буржуазии в психологической драме: «Эльвира Мадиган». «Одален 31» — фильм о классовых боях 30-х годов. Связь с современностью, точность социальных зарисовок, полнота характеров, репортажность стиля и ясность монтажной структуры фильма. Развитие идейно-эстетических поисков Видерберга в кинобиографии «Джо Хилл». Спад</p>

	<p>Видерберга в 70-е и 80-е годы. Его коммерческие ленты («Коротыш», «Человек на крыше», «Человек с Майорки»).</p> <p>Вильгот Шеман. Ультра-радикализм фильмов о «сексуальном раскрепощении» женщины («Любовница», «Сестра моя, любовь моя»). «Я—любопытная»: шведское общество 60-х годов глазами героини-экстремистки. Эротизм как способ «подрыва» общества «потребления», игра в неуправляемость потока событий. Левоанархический бунт в фильмах позднего Шемана («Застенчивый Чарли», «Тролли»).</p> <p>Ян Троэльль. Лирико-психологические этюды. Телевизионный фильм «Юхан Экберг». Кинематографический дебют («Стоянка на болоте»). Экранизация романа писателя Э. Ионсона о становлении молодого рабочего в Швеции начала века «Вот твоя жизнь». Диалогия Троэльля («Эмигранты», «Переселенцы») о разорении шведских фермеров и массовой эмиграции в США и ее значение для развития «нового шведского кино». Влияние Д. Форда. Голливудские работы Троэльля («римейк» фильма Д. Форда «Ураган»).</p> <p>Другие режиссеры «нового шведского кино»: Май Зеттерлинг («Ночные игры», «Девушки»), Ян Халльдорф («Ула и Юлия», «Жизнь прекрасна»), Йонас Корнелл («Охота на свиней»). Рой Андерсон («Шведская история любви»), Кьелль Грете («Хари Мюнтер», «Клара Луст»). Одиночество личности в бездуховном обществе «потребления», бесперспективность бунта, натурализм деталей. Современное шведское кино. Творчество Р. Андерсона. Краткий очерк истории кино Норвегии, Финляндии, Дании.</p>
<p>Тема 14. Кинематограф стран Восточной Европы (на примере кино Польши) Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Краткий очерк истории польского кино до Второй мировой войны. Значение картин Л. Бучковского и Александра Форда. Послевоенные трудности. Создание киношколы в Лодзи (1948). Деятельность Е. Теплица. Высокий художественный. Фильмы А. Форда: «Пятеро с улицы Барской» (1953), «Крестоносцы» (1960). Его работы в эмиграции: «В круге первом» (по А. Соложеницыну) (1972), «Вы свободны, доктор Коржак» (1973). Антифашистская тема в работах В. Якубовской: «Последний</p>

	<p>этап»(1947), «Конец нашего света» (1964).. Знаменитая польская» школа. Трилогия А. Вайды «Поколение» (1954), «Канал»(1955), «Пепел и алмаз» (1959.). Творчество А. Вайды, его экранизации: «Мастер и Маргарита» (1971), «Бесы» (1988) Публицистические работы А. Вайды: «Человек из мрамора»(1976), «Без наркоза» (1978), «Человек из железа» (1981). Творчество А. Мунка «Героика»(1957), «Пассажирка» (1961). Фильмы Е. Кавалеровича: «Мать Иона от ангелов» (1961) и его экранизации: «Фараон» (1965), «Камо грядеши» (2000) эмиграции: фильмы Р. Поланского, А. Холланд, Е. Антчака, К. в Кислевского, Е. Сколимовского, К. Занусси и др. Новые имена- Я.Я. Кольский и др. («Пан Володыевский», «Потоп» и др). Комедии Ю. Махульского («Ва Банк», «Дежа Вю», «Экранизации Е. Гофмана Киллер и др.»). Творчество поляков 60-е новые проблемы, новые имена. Работы В. Хаса, К. Куца (его работы о шахтерах Силезии). Комедии Ю. Махульского («Ва банк». «Дежа Вю» и др»») Работы польских режиссеров за рубежом. (Р. Полански, К. Кеслевски, А. Холланд и др. Краткий обзор кинематографий стран Восточной Европы.)</p>
<p>Тема 15. Мировой кинематограф на современном этапе (на примере кино США) Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Интернационализация Голливуда. Транснациональный характер деятельности кинокомпаний. Размытие национальных границ («Черепашки нинзя и пр.») Изменение взгляда на истории. (вестерн К. Костнера «Танцы с волками», «Непрощенный» К. Иствуда и др). Переход ведущей роли от режиссеров к продюсерам. Продолжение сериала «Звездных войн». Увлечение жанром фэнтези. Сериал о Гарри Потере, масштабная экранизация Толкиена «Властелин колец» (2001-2003) П. Джексона. Широкое использование компьютерных спецэффектов. («Матрица» 1,2,3, «Чужой» 1, 2, 3., «Терминатор» 1,2,3,4, «Парк Юрского периода» и др.) Приглашение в Голливуд кинематографистов из Азии, Латинской Америки, Австралии. Триумф фильма Дж. Кэмерона «Титаник» (1998), Молодежные комедии («Американский пирог» и пр.) Появление значительных режиссеров и обновление приемов: фильмы К. Тарантино.</p>

	<p>Р. Родригеса, С. Содерберга, Р. И Т. Скотт. Возрождение мелодрамы «Красотка» Г. Маршалла.. Жанровое кино Америки.(Полицейские фильмы, судебные картины,). Творчество Т. Бертон, Гаса Ван Сента, Д. Жармуша, С. Ли, Б. Де Палмы, Дж. Демми, Д. Финчера, бр. Кознов, Д. Линча, Р. Олтмена. Международный успех их картин. Противоречивая и пестрая картина кино США этого периода. Краткий обзор тенденций современного кинематографа</p>
<p>Тема 16. Кинематограф и рекламный бизнес Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Определение PP (Product Placement). Виды PP: аудиальный, визуальный, кинестетический. Плюсы и минусы использования данной рекламной технологии. История использования PP в кино. Рекламная кампания по продвижению фильма. Тизеры и трейлеры. Особенности их создания. Рекламные ролики. Особенности сценария рекламного ролика. Их виды. Перспективы союза кинематографа и рекламного бизнеса</p>
<p>Раздел 2. Теория кино</p>	
<p>Тема 1. Предпосылки киноискусства Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Европейская культура в конце XIX века. Апогей критического реализма в литературе и изобразительном искусстве. Метод и эстетические принципы реализма. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве (позитивизм, натурализм, импрессионизм). Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин). Краткая предыстория изобретения кинематографа (Дагерр, Ньепс, Марз, Мейбридж и др.). Кинетоскоп Эдисона.</p>
<p>Тема 2. Первые теории кино и реакция современников Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Ранний «Авангард» (1919—1924). Формирование ядра группы: Л. Деллюк, Ж. Дюлак, М. Л. Эрбье, Ж. Эпштейн и др. Критические статьи, сценарии и фильмы Л. Деллюка, их роль в становлении «Авангарда». Теоретические работы Р. Канудо, его практическая деятельность: организация кино клубов, статьи в «Нувель Литтерер». Эстетическая платформа «Авангарда» в ключевых трудах Деллюка («Поэтика кино»), Л. Муссинака («Панорама кино»). Реализация теоретических взглядов Деллюка в его фильмах («Лихорадка», «Молчание»). Камерная драма раннего «Авангарда»:</p>

	<p>тонкость психологической разработки, кинематографичность деталей, пластическая выразительность («Улыбающаяся мадам Бедэ»). Экспериментальные поиски М. Л. Эрбье и Ж. Эпштейна («Бесчеловечная», «Прекрасная нивернезка»). Поздний «Авангард» (1924—1929). Концепция «интегрального фильма» (А. Шометт, Ж. Эпштейн, Ж. Дюлак), отрицание сюжета и актера. Влияние сюрреализма. Этапные фильмы периода: «Механический балет» (реж. Ф. Леже), «Антракт» (реж. Р. Клер), «Раковина и священник» (реж. Ж. Дюлак). Борьба тенденций внутри «Авангарда» — поиски А. Кавальканти («Только время»), Д. Кирсанова («Менильмонтан»), Ж. Виго («По поводу Ниццы»), «Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали. Кризис «Авангарда» и срастание с коммерческим кинематографом. А. Ганс и влияние его поисков в области монтажа, ритма, композиции и формата кадра («Колесо», «Наполеон») на французское кино. Эклектичность стиля, мелодраматизм сюжетов.</p>
<p>Тема 3. Монтажные теории Л. Кулешова, В. Пудовкина Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Поиски специфических средств кинематографической выразительности. Теория киномонтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей киноискусства. Разработка принципов организации производственного процесса съемки фильма. Репетиционный метод. Фильм Л. Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924). Сатирические, эксцентрические, пародийные элементы в образном строе фильма. Особенности монтажа, актерского исполнения, изобразительного решения. «По закону» (1926, по рассказу Д. Лондона «Неожиданное», авт. сцен. В. Шкловский, опер. К. Кузнецов) Особенности сюжетной композиции и изобразительного решения. Психологизм актерского исполнения. Значение теоретических трудов (статьи, книга «Искусство кино») и экспериментальных работ Л. Кулешова для становления и дальнейшего развития киноискусства. Фильм «Мать» (1926, по одноименной повести М. Горького) - крупная победа советского кино. Творческое</p>

	<p>содружество В. Пудовкина, сценариста Н. Зархи и оператора А. Головни. Социально-психологический конфликт фильма. Принцип сквозной метафоры в построении действия. Особенности изобразительного и монтажного решения фильма. Участие в фильме актеров МХАТ Н. Баталова и В. Барановской". Работа Э. Пудовкина с непрофессиональными актерами. Типаж в фильме.</p> <p>«Конец Санкт-Петербурга» (1927, авт. сцен. Н. Зархи). История замысла. Соотношение эпического и драматического начал в фильме. Выразительность монтажных и изобразительных решений.</p> <p>Теоретические работы В. Пудовкина: «Киносценарий», «Теория сценария», «Кинорежиссер и киноматериал», «Актер в фильме», - и их значение для теории и практики киноискусства.</p>
<p>Тема 4. Монтажные теории С. Эйзенштейна Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Начало творческого пути. Театральные работы. Статья С. Эйзенштейна «Монтаж аттракционов». Фильм «Стачка» (1924). Новизна темы и эстетические новации. Экспериментальный характер фильма.</p> <p>«Броненосец "Потемкин"» (1925) - крупнейшее произведение советской и мировой кинематографии. Новаторский характер драматургии и режиссуры фильма. Своеобразие киноязыка (монтаж, изобразительная композиция, деталь, кинометафора). Особенности жанрового решения. Влияние фильма на развитие советского киноискусства и на творчество зарубежных мастеров.</p> <p>«Октябрь» (1927). Жанровые особенности фильма как «поэтической хроники». Документализм и метафоричность образного строя. Первая попытка воспроизведения образа В.И. Ленина в игровом кино. Образный язык фильма и теория «интеллектуального кино».</p>
<p>Тема 5. Монтажные теории С. Эйзенштейна Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Обращение к современной теме в фильме С. Эйзенштейна «Старое и новое» («Генеральная линия», 1929). Изобразительная культура. Монтаж фильма. Идея «обертонного монтажа». Человек в образной системе фильмов С. Эйзенштейна. Образ Марфы Лапкиной.</p> <p>Теоретические труды С. Эйзенштейна 20-х годов. Теории «монтажа аттракционов», «типажа», «интеллектуального кино», «обертонного монтажа» и др.</p>

	<p>Кинокоммуникация в эстетической системе С.Эйзенштейна. «Grundproblem» С.Эйзенштейна Воздействие как основополагающая функция искусства. В поисках «первопричины» творчества. Искусство как «средство насилия» Концепция «фиктивной деятельности». «Аттракцион» - единица воздействия. «Монтаж аттракционов». Концепция «интеллектуального кино». Концепция «внутреннего монолога» Эволюция взглядов Эйзенштейна на природу и функции монтажа: «Монтаж 1937», «Монтаж в кинематографе единой точки съемки», «Монтаж в кинематографе сменяющейся точки съемки», «Монтаж тонфильма», по материалам статей: «Бела забывает ножницы», «Неожиданный стык», «Будущее звуковой фильмы. Заявка», «За кадром», «Перспективы», «Четвертое измерение в кино», «Одолжайтесь!», «Э! О чистоте киноязыка», «Примеры изучения монтажного письма», «Драматургия киноформы» и др С.Эйзенштейн «Выступление на всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии» 1935г Историческое значение творчества С. Эйзенштейна в развитии киноискусства.</p>
<p>Тема 6. Теоретическое наследие Д. Вертова Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Экспериментальные поиски выразительных возможностей документального кино. Первые документальные фильмы. Журнал «Киноправда». Манифест «Киноки. Переворот» (1923) Публицистические фильмы Вертова «Киноглаз» (1924), «Ленинская киноправда» (1925), «Шагай, Совет!» (1926), «Шестая часть мира» (1926). Особенности творческого метода, принципы «киноглаза» и «киноправды», «жизнь врасплох», скрытая камера, теория интервалов. Разработка эстетической модели документального фильма в теоретических статьях и творческой практике режиссера («Человек с киноаппаратом», 1929). Значение творчества и теоретических работ Д. Вертова в становлении образной кинодокументалистики, в развитии советского и мирового киноискусства.</p>
<p>Тема 7. Методология исследования</p>	<p>История литературоведческих школ:</p>

<p>аудиовизуального текста Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>мифологическая, культурно-историческая, психологическая, социологическая, импрессионистская, структуралистская. Влияние искусствоведческой методологии на киноведческие описания кинозрелища. Специфический киноведческий аппарат исследования кинематографа.</p>
<p>Тема 8. Теоретическое наследие Б. Балаша Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Эстетическая концепция кино Белы Балаша. Значение теоретических разработок Б.Балаша. «Видимый человек». «Дух фильма». «Культура фильма» Основные положения работы «Видимый человек». Идея физиогномики в работах Б. Балаша. Преодоление концепции мимесиса. «Многослойная однослойность» в кино. Человеческое лицо как модель эстетики Б.Балаша. Метафора мимической динамики и движение изображения на экране. Кинематографическая семантика как открывание смысловых слоев («послойное обнажение» смыслов) Смысл как самопроявление глубинной структуры на внешней поверхности экрана. О необходимости соединения физиогномической аксиоматики и монтажа. О значении крупного плана, ракурса, монтажа. Многослойная плоскость как родовой признак кино.</p>
<p>Тема 9. Теоретическое наследие З. Кракауэра Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>«Реализм» или «материальная эстетика» кино Зигфрида Кракауэра (влияние идей натурализма и иррационализма). Кино как реабилитация физической реальности. «Интеллектуальный ландшафт», в котором зародился кинематограф как «руины древних верований», мир абстрактной бездуховности. Поиск выхода – в познании вещей в их конкретности («Реальность надо крепко обнимать») «Разорванность» мира, помноженная на «разорванность» человеческого сознания. Задача кино – «схватить» мир, реабилитировать, восстановить права физической реальности, «открывать материальный мир с его психофизическими соответствиями». Кино как исследователь «ткани повседневной жизни»</p>
<p>Тема 10. Теоретическое наследие. А. Базена Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Кино и психоанализ пластических искусств. «Комплекс мумии». История живописи как «история правдоподобия». Фотографическая основа кинообраза. Изобретение фотографии и переворот в восприятии зримого образа. Фотография как</p>

	<p>особый способ репродуцирования реальности: механическое репродуцирование, автоматическая фиксация. («Все искусства основаны на присутствии человека и лишь в фотографии мы можем наслаждаться его отсутствием») «Объективность» фотографии. Феномен достоверности фотографии. Воздействие фотографии как «естественного феномена». Иррациональная сила воздействия фотографии.</p> <p>Кино как «завершение фотографической объективности во временном измерении».</p> <p>Кино как «идеалистический феномен»</p> <p>Миф тотального кино или миф интегрального реализма.</p>
<p>Тема 11. Пространство и время в кинематографе.</p> <p>Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4</p>	<p>Время» как важная категория художественного творчества.</p> <p>Эволюция взглядов на проблему времени в кино.</p> <p>Художественное время как «явление самой ткани произведения» (Д.С.Лихачев)</p> <p>Специфика восприятия времени, «субъективация» времени, «минуты, тянущиеся часами» (В.Пудовкин). Связь переживания времени с психическими процессами.</p> <p>Переживание времени в единстве с пространственными чувствами. М.Бахтин – понятие «хронотоп».</p> <p>Способность «видеть время, читать время в пространственном целом мира» и «...воспринимать наполнение пространства не как неподвижный фон и раз навсегда готовую данность, а как становящееся целое, как событие». Пространственно-временная континуальность события.</p> <p>Время как объект изображения и средство выражения.</p> <p>Составляющие кинематографического времени: а) эмпирическое время (время той реальности, которая служит материалом для произведения, б) сюжетное время, в) время зрителя.</p> <p>Заимствованные из литературы, театра и других искусств формы временной условности: «шторки», наплывы, затемнения, диафрагма, титры.</p> <p>Собственно кинематографические способы выражения времени через: параллельный монтаж, замедленную и ускоренную съемку, динамику внутрикадрового движения,</p>

подвижность кинокамеры, двойную экспозицию, полиэкранный, стоп-кадр и проч. Структура художественного фильма как смешение хронологии (временной последовательности с учетом причинно-следственных связей) и авторской ахронной логики. Отношения «хронология» - «логика» как объект теоретических и эстетических споров. Две противоположные точки зрения на проблему: а) признание необходимости опоры на хронологию как неоспоримую реальность, б) приоритет авторской логики, установка на временные инверсии («хронологическая последовательность событий может быть полностью сведена к ахронной матричной логике» К. Леви-Стросс). Категория «времени» в кино в концепции Андреа Базена.

Влияние философии Анри Бергсона на интерпретацию времени в кино. Актуальность антиномии Бергсона «интеллект/интуиция». В основе интеллектуального опыта – дискретность времени и частичное знание о предмете. Интуитивное познание возникает из реальной длительности как «мгновенное вчувствование в объект».

Осмысление времени современным искусством. Время как сложное переплетение различных временных пластов с ломкой хронологии, вторжением в хронологическую последовательность, сломами повествования.

Тема 12. Кинематограф и литература.
Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4

Взаимодействие и синтез разных видов искусств. Соотношение литературы и кино. Цели и задачи экранизации произведений классической литературы. Недостатки и преимущества экранизации. Средства создания образа персонажа в художественном произведении и в фильме-экранизации. В кино - общий, средний и крупный планы, монтаж, ракурс, музыкальные фрагменты, внутрикадровый и закадровый голос, субтитр, актерская игра, прием психологического осмысления пейзажа и др. В литературе - портретная зарисовка, пейзаж и интерьер, речевая характеристика, самохарактеристика героя, внутренний монолог, поступки и поведение персонажа, художественная деталь, авторский подтекст и др. Понимание

	смысла художественного произведения с помощью кинематографических приемов и средств.
Тема 13. Взгляды на теории экранизаций Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Творческие принципы экранизации - перевода текста литературного произведения на язык кинематографа (экранизация как интерпретация литературного текста и как самостоятельное произведение, созданное по законам другого искусства). Литературный киносценарий. От литературного текста к киносценарию и от киносценария к фильму. Киносценарий как драматургическая основа художественного фильма и переходный жанр между литературой и кино. Сопоставление замысла режиссера кинематографической интерпретации замыслу автора литературного первоисточника (тематика и проблематика, образы и характеры персонажей, жанровая структура особенности поэтики и т.д.)
Тема 14. Кино и старшие виды искусства Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Соотношение литературы и кино. Виды СМК, их роль в социальном обществе. Кино и живопись. Кино и музыка. Кино и театр.
Тема 15. Жанровая система кино Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Теория драмы. Жанровое разнообразие в кино. Драма, комедия, мелодрама, трагедия, детектив, триллер, вестерн, хоррор.
Тема 16. Драматизация и дедраматизация Формируемые компетенции - ОПК-1; ПКО-4	Рождение кинематографа и поиски новой специфической повествовательной формы связанной с феноменом драматизации. Драматизация как необходимый этап создания кинопроизведения. Теория драматизации В. Туркина, Н. Зархи. Новые тенденции дедраматизации в кинематографе 60-х гг

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Айсбук.ру/ibooks.ru» контракт 25-03/19К	от 20.05.2019 г. по от 20.05.2020 г.
--	--------------------------------------

103-19-У	от	20.05.2019 г.	
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf			
Электронная библиотека ВГИК		бессрочно	
http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info			

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1972
2. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005
3. История отечественного кино. Учебник для вузов . Сост. Л. М. Будяк. М. Прогресс-Традиция 2005
4. История советского кино (1917-1967) в 4-х томах, т.1, М., Искусство, 1969
5. Из истории французской киномысли (1911-1933), М., Искусство, 1988
6. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974
7. Мартен М. Язык кино. М.: Искусство, 1959
8. Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана. М. ЭКСМО.2013

3.1.2. Дополнительная литература

1. Аннинский Л. Зеркало экрана. Минск: Высшая школа, 1977., 1966
2. Аристарко Г. История теорий кино. М Искусство 1966.
3. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства, М., Прометей, 1994
4. Вайсфельд И. Искусство в движении. М.: Искусство, 1982
5. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. М.: Советский писатель, 1961
6. Григорьев А. Эстетика и критика, М. Искусство, 1980
7. Демин В. Фильм без интриги, М.: Искусство, 1966
8. Добин Е. Поэтика киноискусства. М.: Искусство, 1961
9. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М.: Искусство, 1966-1969
10. Дробашенко С. Пространство экранного документа. М.: Искусство, 1986
11. Дробашенко. С. Феномен достоверности. Очерки теории документального кино. М.: Искусство, 1972
12. Дубровин А. Интересы и интересное. Эстетика экрана. М., НИИК 1994.
13. Жанры кино. Сб. статей. М.: Искусство, 1979
14. Ждан В. Введение в эстетику фильма. 1972.
15. Ждан В. Эстетика фильма. М.: Искусство, 1982
16. Ждан В. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. М.: Искусство, 1987
17. Ильин Р. Изобразительные ресурсы экрана. М.: Искусство, 1973
18. Кауфман Р. Очерки по истории художественной критики. М., Искусство 1990
19. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. 1973.
20. Мачерет А. Реальность мира на экране. М.: Искусство, 1968
21. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М.: Искусство, 1963
22. Монтегю А. Мир фильма. М.-Л.: Искусство, 1969
23. Пиотровский А. Театр. Кино. Жизнь. М.: Искусство, 1969
24. Рошаль Л. Мир и игра. М.: Искусство, 1973

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

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

2. <http://kinoart.ru/>
3. <http://seance.ru/>
4. <http://www.screenrussian.ru>
5. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. «Лихорадка»,
2. «Молчание».
3. «Улыбающаяся мадам Бедо».
4. «Только время»
5. «Менильмонтан»
6. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
7. «Шинель» (1926)
8. «Мать» (1925)
9. «Конец Санкт-Петербурга»
10. «Броненосец "Потемкин"»
11. «Октябрь»
12. «Старое и новое» («Генеральная линия»)
13. «Александр Невский»
14. «Человек с киноаппаратом»
15. «Приключение»
16. «Июльский дождь»
17. «Дама с собачкой»
18. «Умберто Д»
19. «Похитители велосипедов»
20. «На последнем дыхании»
21. «Война и мир»
22. «Зеркало»
23. «Тени забытых предков»
24. «Мать» (1989)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотровые залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотровых залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на киноленте могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	6, 109, 200, 213, 230, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 326, 901, 902, 903, 904, 914, 915, 917, 919, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 316, 218, 202, актовый зал, 118	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	213, 307, 311, 315, 317, 326, 901, 902, 903, 914, 917, просмотровые залы: 910, 1008, 1009, 316, 218, 202, актовый зал, 118	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ПКО-4	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1; ПКО-4
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-1; ПКО-4
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-1; ПКО-4
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или

использования знаний	иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Зачет с оценкой

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет с оценкой
2	ПКО-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение

- Задание для самостоятельной работы
- Зачет с оценкой

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов. Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Зачет с оценкой

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав. кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Кино – область современной культуры, экономики, промышленности.
2. Кино как вид искусства
3. Виды и жанры кино и телевидения
4. Кино в контексте других искусств

5. Художественный метод, направления, стиль в киноискусстве
6. Отечественный кинематограф и мировой кинематографический процесс
7. Кино и общество.
8. Кино и зритель.
9. Кинематограф и рекламный бизнес

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Кино – область современной культуры, экономики, промышленности.
2. Кино как вид искусства
3. Виды и жанры кино и телевидения
4. Кино в контексте других искусств
5. Художественный метод, направления, стиль в киноискусстве
6. К истории организационной структуры отечественного кино.
7. Отечественный кинематограф и мировой кинематографический процесс
8. Социологические проблемы киноведения.
9. Кино и общество.
10. Кино и зритель.
11. Кино и рекламный бизнес
12. Кино, телевидение, видео, интернет
13. Проблемы глобализации кинематографа.
14. Кинематограф развивающихся стран.
15. Проблема экранизаций.

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой.

1. Русское дореволюционное кино
2. Мастера российского кино 20-х годов: Эйзенштейн, Кулешов, Вертов, Пудовкин
3. Кино СССР 30-х-50-х годов.
4. Кинематограф «Оттепели» и кинематограф «Застоя»
5. Современный российский кинематограф
6. Направления мирового кино: Экспрессионизм и Авангард
7. Неореализм, «Новая волна», английские рассерженные. (по выбору)
8. Кино и реклама
9. Современное кино США
10. Кино Японии, Китая, Австралии (по выбору)
11. Мастера современного мирового кино. (по выбору)
12. Современное кино стран Западной Европы (страна по выбору)
13. Современное кино стран Восточной Европы (страна по выбору)
14. Представления о монтажно-фотографической природе киноискусства.
15. «Манифест семи искусств» Р. Канудо
16. Теории фотогении
17. Теория «киноглаза» Д. Вертова
18. Теория монтажа киноаттракционов С. Эйзенштейна

19. «Эффект Кулешова» и теория «кинонатурщика»
20. Теория кино Андре Базена. «Время» и «длительность»
21. Зигфрид Кракауэр. «Природа фильма. Реабилитация физической реальности». Основные положения киноэстетики.
22. Вклад «русской формальной школы» в развитие теории кино.
23. Теория монтажа на разных этапах развития киноискусства.
24. Эволюция взглядов на проблему «человек на экране». «Типаж», «натурщик», актер, непрофессиональный актер.
25. Понятие о видах, родах и жанрах кино.
26. Принципы «драматизации» литературного текста
27. Определение сюжета и фабулы
28. Теория дистанционного монтажа А. Пелешяна