

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК) в городе Ташкенте

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

Юлдашев Э.С.

« 30 » 08 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНО

Название дисциплины

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «КИНОРЕЖИССУРА»
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ
«КИНОРЕЖИССЕР»**

Форма обучения

Очно-заочная

Ташкент, 2023

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины – дать представление о зарубежном кинематографе, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

ОПК-5. Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа или исполнительских искусств

ПКО-1 Способен инициировать и имплементировать творческие идеи создания проектов в области экранных искусств

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов			
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СРС	
1 курс, 1 семестр					
1	Тема 1. Рождение киноискусства. «Великий немой».	8	2	2	
2	Тема 2. Творческие направления в	14	4		

	киноискусстве 20-х годов. Приход звука в кино.			
3	Тема 3. 30-60-е годы в зарубежном кинематографе.	14	7	
4	Тема 4. 70-80-е в зарубежном кинематографе. Мировой кинематограф на современном этапе.	14	7	
Зачет		6		
Итого за 1 семестр:		28	20	2
Общая трудоемкость:		28	20	2

2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Рождение киноискусства. «Великий немой» (УК-5; ОПК-1; ОПК-5; ПКО-1).

Возникновение кинематографа. Первый киносеанс бр. Люмьер. Опыты Ж. Мельеса. Появление кино в других странах. В Англии - «Брайтонская школа». В Италии – костюмно-исторические ленты. В США - причины образования Голливуда (1911). Рождение подлинного искусства, появление талантливых мастеров. Д.У. Гриффит. Работы Ч.Чаплина и других американских комиков. Немое кино Дании, Германии.

Тема 2. Творческие направления в киноискусстве 20-х годов. Приход звука в кино (УК-5; ОПК-1; ОПК-5; ПКО-1).

Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Основные творческие направления этого периода («авангард», «экспрессионизм», горные фильмы, т.д.). Творчество ведущих мастеров этого периода.

Приход звука в кино. Реакция кинематографистов. Перенесение на экран опер, оперетт, мюзиклов. Новые принципы работы режиссеров и актеров. Проблемы при прокате картин в других странах. Появление новых требований к актерам. Новые имена, новые жанры

Тема 3. 30-60-е годы в зарубежном кинематографе (УК-5; ОПК-1; ОПК-5; ПКО-1).

Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса» в США. Золотой век Голливуда. «Поэтический реализм» во Франции. Ведущие

мастера английского кино. Ведущие мастера немецкого кино. «Неореализм». Творчество Ф. Феллини, М. Антониони, Л. Висконти, П. Пазолини, П. Джерми, т.д. Краткий обзор направлений и фильмов «новой волны» Франции и «английских рассерженных» Творчество Ф. Трюффо, Л. Малль, Ж. Л. Годар, А.Рене, др.

Распространение телевидения и кризис Голливуда. Появление технических новинок. Ставка Голливуда на крупномасштабные дорогие блокбастеры. Фильмы молодежного протеста. Внимание кинематографистов к социальным и гражданским темам.

Тема 4. 70-80-е в отечественном и зарубежном кинематографе. Мировой кинематограф на современном этапе (УК-5; ОПК-1; ОПК-5; ПКО-1).

Приход крупного банковского капитала в кинематограф США. Внимание к блокбастерам как попытке противостоять видеокассетной революции. Увлечение жанром фильмов-катастроф, темой мистики. Технический прогресс и новые компьютерные спецэффекты. Широкое использование компьютерных эффектов. «Политический» фильм 70-х гг. в Италии. Творчество Б. Бертолуччи, братьев Тавиани, М. Феррери, позднего Ф. Феллини, Э. Скола. Экономическая экспансия Голливуда в кинематографии других стран. Обзор кинематографа Франции, Великобритании, Германии. Основные тенденции мирового кинопроцесса: закономерности развития, господствующие направления, эстетические искания. Социальные и политические конфликты современности и узловые проблемы бытия в произведениях прогрессивного кинематографа. Принцип документальности в современном кинематографе. Синтез искусств. Связь кино со смежными искусствами. Массовая и элитарная культура. Авторский кинематограф. Мастера экрана. Место кинематографа в системе аудиовизуальных средств. Отражение в кинематографе политических, социальных и экономических проблем современного общества. Кинематограф и реклама. Гуманистические тенденции в киноискусстве. Роль кино в современном мире и перспективы его дальнейшего развития. Интернационализация Голливуда. Транснациональный характер деятельности кинокомпаний. Размывание

национальных границ. Приглашение в Голливуд кинематографистов из Азии, Латинской Америки, Австралии.

2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Использование активных и интерактивных методов обучения, в рамках которых предусмотрены следующие виды учебных занятий и учебных работ: круглые столы, деловые игры.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная 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

3.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
4. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
5. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
6. В стороне от мейнстрима: Заметки о "неглавном" европейском кинематографе. - М. : Издательство Канон+РООИ "Реабилитация", 2018.
7. Долин А. Уловка XXI: Очерки кино нового времени : сб.ст. / Антон Долин. - М. : Ад Маргинем Пресс, 2010.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Звегинцева И. "Terra Incognita": Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
- 10.Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.

- 11.Звегинцева И.А. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии : учебное пособие. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017.
- 12.Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
13. Каннские хроники. 2006 - 2016: Диалоги: сборник / Даниил Дондурей, Лев Карахан, Андрей Плахов. - М. : Новое литератур. обозрение, 2017.
- 14.Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
- 15.Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
- 16.Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
- 17.Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
- 18.Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.
- 19.Краснова Г.В. Новое немецкое кино вчера и сегодня. - М.: Канон+РООИ "Реабилитация", 2016.
- 20.Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
- 21.Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
- 22.На рубеже веков. Современное европейское кино: Творчество, производство, прокат : сборник. - М.: ВГИК, 2015.
- 23.Плахов А. Кино на грани нервного срыва: сборник статей. - СПб.: Книжные мастерские: Мастерская СЕАНС, 2014.
- 24.Плахов А. Режиссеры настоящего. [В 2-х томах].- СПб. : Сеанс : Амфора, 2008
- 25.Прожиго Г.С. Экран мировой документалистики (очерки становления языка зарубежного документального кино) : монография. - 2-е изд. - М. : ВГИК, 2017.
- 26.Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана / Рос. ин-т культурологии. — М. : Эксмо, 2011.
- 27.Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
- 28.Режиссерская энциклопедия. Кино Европы.: справочное издание. Фильмографические и библиографические материалы. - М.: Канон + РООИ "Реабилитация", 2014.

29. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
30. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
31. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
32. Теракопян М.Л. Современные режиссёры Японии : сборник. - М. : ВГИК, 2015.
33. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.
34. Цыркун Н.А. Американский кинокомикс: эволюция жанра : монография. - М.: ВГИК, 2014.

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

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 03.07.2019г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Соглашение о сотрудничестве от 26.07.2018 на доступ к коллекции
Искусствоведение издательства «Планета музыки»

**5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

№ 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	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.

		залы: 910, 1008, 1009, 316, 218, 202, актовый зал, 118	
2.	Аудитория для практических занятий	213, 307, 311, 315, 317, 326, 901, 902, 903, 914, 917, просмотрные 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.