

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной
культурной политики
Единак А. Ю.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.34. ИСТОРИЯ КИНОИСКУССТВА

Направление подготовки/специальности: 50.03.03 История искусств

Профиль подготовки/специализация: История русского и зарубежного искусства

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

*(РПД адаптированы для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «История киноискусства» являются: формирование у студентов системных знаний в сфере истории зарубежного и отечественного кино в контексте специфики общего процесса развития мирового искусства.

Задачи курса.

- Раскрыть суть художественных процессов европейской и отечественной кинематографической традиции и показать их место и роль в общеевропейском культурном пространстве;
- Проследить эволюцию и основные тенденции в развитии кинематографического мышления;
- Показать преемственность и взаимосвязь различных традиций и приемов мирового кинематографа;
- Представить историю кино в контексте специфики региональных художественных школ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История киноискусства» является обязательной дисциплиной и входит в Блок 1. Обязательная часть. Дисциплина изучается в 5 семестре на очной и в 7 и 8 семестрах на заочной форме обучения. Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории; истории культуры и истории искусства.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: История России, Теория искусства, цикла предметов Всеобщая история и др. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История русского искусства (Современное отечественное искусство) и др. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины "История киноискусства" направлен на формирование следующих компетенций:

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает основные исторические этапы, направления, течения и школы в истории кино;	<ul style="list-style-type: none"> • Знать основные исторические этапы, направления, течения и школы в истории кино; • Уметь анализировать творчество ведущих мастеров зарубежного и отечественного кинематографа; • Реализовывать знание в области истории кино в проектном и педагогическом зале; • Владеть понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к анализу кинематографических произведений как специфической формы

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
		визуальной культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «История киноискусства» в зачетных единицах:

Объем (общая трудоемкость) дисциплины составляет 2 зе, 72 акад. часа, из них:

- на очной форме обучения контактных 46 акад.ч., СРС 26 акад.ч., форма контроля – зачёт с оценкой.
- на заочной форме обучения контактных 16 акад.ч., СРС 52 акад.ч., форма контроля зачёт с оценкой (контроль 4 ч)

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Очная форма обучения:

№	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			ЗЛТ	ЗСТ	ИКР	СРС	
1	Кино как вид искусства: технические особенности и специфика художественного языка.	5	2				Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
2	Развитие кино в исторической проекции и становление языка кино	5	2	1			Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
3	Мировое кино 20-30 х годов XX века.	5	1				Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
4	Кино 40-гг. XX века и послевоенное кино.	5	1				Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
5	Французское кино: от поэтического реализма к «новой волне».	5	2		3		Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
6	Немецкое кино и	5	2	1			Опрос, обсуждение

	кинематограф Австрии: традиции и новации						доклада на семинарском занятии
7	Кинематограф Скандинавии и Дании.	5	1	1			Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
8	Итальянское кино	5	2	1			
9	Американский кинематограф.	5	2	1			
10	Польское кино	5	1				
11	Японская кинематографическая традиция и ее связь с театром.	5	2	1			Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
12	Кинематограф дореволюционной и революционной России	5	1				Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
13	Советский кинематограф в годы Великой Отечественной войны.	5	2				Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
14	Советский кинематограф 60-80 гг. XX века.	5	2	1			Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
15	Кинематограф «перестройки» и постсоветского периода.	5	1				Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
16	Современное кино и язык постмодерна.	5	2	1			Тестирование Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
			26	8	12	26	Зачёт с оценкой

Заочная форма обучения

№	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			ЗЛТ	ЗСТ	ИКР	СРС	

1	Кино как вид искусства: технические особенности и специфика	7			1	5	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
2	Развитие кино в исторической проекции и становление языка кино						
3	Мировое кино 20-30 х годов XX века.	7	1			5	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
4	Кино 40-гг. XX века и послевоенное кино.						
5	Французское кино: от поэтического реализма к «новой волне».	7	1			5	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
6	Немецкое кино и кинематограф Австрии: традиции и новации	7	1			5	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
7	Кинематограф Скандинавии и Дании.	7			1	5	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
8	Итальянское кино	7	1			5	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
	Итого за семестр		4		2	30	
9	Американский кинематограф.	5	1	1		3	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
10	Польское кино	5			1	1	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
11	Японская кинематографическая традиция и ее связь с театром.	5	1			3	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
12	Кинематограф дореволюционной и революционной России	5			1	3	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
13	Советский кинематограф в годы Великой Отечественной войны.	5	1			3	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
14	Советский кинематограф 60-80 гг. XX века.	5	1	1		3	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии

							занятия
15	Кинематограф «перестройки» и постсоветского периода.	5	1			3	Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
16	Современное кино и язык постмодерна.	5	1			3	Тестирование Опрос, обсуждение доклада на семинарском занятии
	Итого за семестр		6	2	2	22	Зачёт с оценкой 4 ч контроль
			10	2	4	52	+4 ч контроль

4.3. Содержание разделов дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ВСЕМ ВИДАМ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Кино как вид искусства: технические особенности и специфика художественного языка.

Специфика художественного языка кино. Классические и неклассические эстетические категории в преломлении художественного языка кино. Кино как синтез разных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техники (от фотографии с 1839 года). «Визуальный поворот» в культуре и гуманитарном знании и кино как вид искусства.

Тема 2. Развитие кино в исторической проекции и становление языка кино.

Братья Люмьер и становление киноязыка. Опыты Ж.Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино в этих двух направлениях: как искусства и как технического достижения. Проблема тиражирования в искусстве, становление массовой культуры и развитие кинематографа. Творчество Д.У Гриффита. Кино как форма невербальной коммуникации. Немое кино как язык общемирового общения. Обозначение тенденции к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра - возникновение художественного образа нового типа. Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

Тема 3. Мировое кино 20-30 х годов XX века.

Технические революции рубежа 1920-1930-х и их влияние на становление кинематографа. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда. Многообразие жанров в мировом кино (драма, мелодрама, комедия, вестерн и т.д.). Развитие выразительных возможностей киноязыка. Творчество Д.Вертова («Человек с киноаппаратом»). Кино немецкого экспрессионизма (К.Вине, Ф.Ланг). Ч. Чаплин. Кодекс Хейса и американское кино 1930-х. Выдающиеся режиссеры эпохи: Виктор Флеминг, Уильям Уайлер, Фрэнк Капре, Джон Форд, Рубен Мамуляне. Александра Корды в истории британского кино и создании первого блокбастера из Соединенного Королевства — «Частной жизни Генриха Восьмого». «Андалузский пес» и другие работы Л. Бенуэля как проект сюрреализма и «популярного» психоанализа в кинематографе.

Тема 4. Кино 40-гг. XX века и послевоенное кино.

Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека.

Влияние исторических событий на развитие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино 40-х годов. Новые открытия в мировом кино. О.Уэллс «Гражданин Кейн». М.Кертис «Касабланка». Реакция мирового кино на начало войны. Стиль нуар. «Вечерних посетителей» и «Детей райка» Марселя Карне. Антифашистская тема в кино. Ален Рене («Герника», «Ночь и туман»).

Тема 5. Французское кино: от поэтического реализма к «новой волне».

Французским поэтический реализм и творчество Жана Виго, Рене Клера, Жана Ренуара, Марселя Карне и их важнейшие фильмы.

Новая волна – художественные и концептуальные принципы. Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Ален Рене и др. «Вальсирующие» Бертрана Блие. Барочные и неobarочные тенденции в кинематографе Франции 1970-1990-х. Кинематографическая трилогия Лео Каракса как продолжение традиций новой волны.

Тема 6. Немецкое кино и кинематограф Австрии: традиции и новации.

Кино в период Веймарской республики. «Кабинет доктора Калигари» (1920) Роберта Вине как образец эстетики экспрессионизма. «Носферату. Симфония ужаса» (1922) и «Последний человек» (1924) Фридриха Вильгельма Мурнау, «Метрополис» (1927) и «М» (1931) Фрица Ланга и их влияние на мировую кинематографию.

Александр Клюге, Маргарет фон Тротте, Фолькере Шлёндорфе, Вернере Херцог. Творчество Райнера Вернера Фассбиндера и его «аденауэровскую трилогию». Работы «Небо над Берлином» Вима Вендерса. Авторский язык Михаэля Ханеки.

Тема 7. Кинематограф Скандинавии и Дании.

Авторский стиль в работах Викторе Шёстрёме, Альфе Шёберге, Ингмаре Бергмане.

Кинематографическая традиция в Дании. «День гнева» и «Слово» Карла Теодора Дрейера, и также влияние Дрейера на многих режиссёров авторского кино. Манифесте «Догма-95» в контексте классических кинематографических концепций. «Торжество» Томаса Винтерберга. Авторский стиль Ларса фон Триера.

Тема 8. Итальянское кино и его новаторские приемы

Итальянский неореализм как революция в мировом кинематографе. Основные фильмы направления — «Рим, открытый город» Роберто Росселлини, «Похитители велосипедов» Витторио Де Сики, «Рим, 11 часов» Джузеппе Де Сантиса и др.

Лукино Висконти, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини. Творчества Бернардо Бертолуччи, Марко Феррери, Франческо Роззи, Этторе Сколы, Марко Беллоккьо, братьев Тавиани.

Тема 9. Американский кинематограф

Принципы студийной системы Голливуда. Новаторство Фрэнсиса Форд Копполы, Мартина Скорсезы, Артура Пенне, Джона Шлезингера, Деннис Хоппера и формирование эстетики американского кино.

«Эру блокбастеров» и идеологическая линия Голливуда. Популярная культура как медиатор между культурой массовой и элитарной. Интеллектуальное американское кино и культура «интеллектуального» сериала.

Тема 10. Польское кино.

Работы режиссёров так называемой Польской школы кинематографа и их новаторские тенденции. Художественный язык и формирования авторского стиля в работах Романа Полански, Кшиштоф Кеслёвского, Агнешка Холланда, Анджей Вайда, Ежи Кавалеровича, Анджей Жулавского, Кшиштофа Занусси.

Тема 11. Японская кинематографическая традиция и ее связь с театром.

Этапы становления японского кинематографа. Влияние традиций театра (Кабуки) на Японское кино. Специфика манеры актёрской игры, костюма и декораций в японском кино. Особенности показа фильмов в эпоху «дозвукового кино».

Творчество Акиры Кurosавы, Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Кон Итикава, Хидэо Гося, актёры: Тосиро Мифунэ, Нобору Андо, Ю. Исихара, К. Ацуми, К. Курихара, С.

Есинага. «Независимые» молодые режиссёры: Т. Моригава, А. Такэда, С. Кояма, Е. Морита, Д. Итами, К. Огури, С. Цукамото.

Тема 12. Кинематограф дореволюционной России и революционной России.

Первые сеансы «живых фотографий» в России. Первое российское «кинематографическое ателье» А.Дранкова. Дебютный русский короткометражный игровой фильм А.Дранкова «Понизовая вольница» («Степка Разин», 1908) Плодотворная деятельность А.Ханжонкова по созданию отечественной киноиндустрии. Экранизации произведений национальной литературной классики. Масштабное воссоздание событий отечественной истории – кинофильмы «Оборона Севастополя» («Воскресший Севастополь», 1911), «1812» (1912). Основные темы и жанры русского дореволюционного кино. Первая мировая война и сокращение киноимпорта. Рост отечественного кинопроизводства. Ведущие кинематографисты.

Ситуация в России после свержения в феврале 1917 г. монархического строя. Мероприятия советской власти в сфере кино после Октябрьской революции 1917 г. Организация всероссийского фотокиноотдела (ВФКО) при Наркомпросе. Значение Декрета Совнаркома РСФСР от 27 августа 1919 г. «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения». Открытие Московской государственной школы кинематографического искусства (Госкиношкола). Хроникально-документальные съёмки на фронтах гражданской войны. Первые шаги кинохроники её роль в становлении и развитии советского киноискусства. Агитфильмы на актуальные проблемы дня. Идеино-художественный и организационный опыт кинематографа первых лет советской власти.

Тема 13. Советский кинематограф в годы Великой Отечественной войны.

Советский документальный кинематограф в годы Великой Отечественной войны. Перестройка работы киностудий после вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Организация фронтовых групп кинохроники. Производство военно-учебных фильмов для Красной армии. Выпуск концертов и «Боевых киносборников». Документальные картины: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» И. Копалина и Л.Варламова, «Ленинград в борьбе» Р.Кармена, «Народные мстители» В.Беляева, «Сталинград» Л.Варламова и другие. Эвакуация ведущих киностудий на восток Советского Союза. Учреждение в Алма-Ате Центральной объединенной киностудии (ЦОКС). Участие мастеров игрового кинематографа в создании документальных кинолент о Великой Отечественной войне: «Битва за нашу Советскую Украину» А.Довженко, «Берлин». Ю.Райзмана и Е.Свиловой, «Разгром Японии» А.Зархи и И. Хейфица и другие.

Тема верности долгу, патриотизма и противостояния иноземным оккупантам в кинофильмах «Машенька» Ю.Райзмана, «Секретарь райкома» И.Пырьева, «Два бойца» Л.Лукова, «Радуга» М.Донского, «Она защищает Родину» Ф.Эрмлера, «Нашествие» А.Роома, «Родные поля» Б.Бабочкина, «Парень из нашего города» А.Столпера, Комедийные киноленты: «Антоша Рыбкин» К.Юдина, «Новые похождения Швейка» С.Юткевича, «В шесть часов вечера после войны» И.Пырьева, «Свадьба» И.Анненского. Фильмы о героях Гражданской войны – «Котовский» А.Файнциммера, «Александр Пархоменко» Л.Лукова.

Патриотическая направленность и масштабность кинофильмов о выдающихся деятелях российской истории – «Петр I» и «Кутузов» В. Петрова, «Александр Невский» С.Эйзенштейна, «Минин и Пожарский» и «Суворов» Вс.Пудовкина. Первая серия киноленты «Иван Грозный» С.Эйзенштейна.

Влияние советского кино периода Великой Отечественной войны на кинематограф зарубежных стран.

Тема 14. Советский кинематограф 60-80 гг. XX века.

Расширение жанровых и стилистических возможностей кинематографа. Экранное осмысление противоречий общественного развития и последствий культа личности.

Кинофильмы «Чистое небо» Г.Чухрая, «Председатель» А.Салтыкова. Тема формирования гражданского и нравственного сознания молодёжи в период «оттепели» в картине М.Хуциева «Мне 20 лет» («Застава Ильича»). Судьбы научного познания и позиция учёного в современном мире в киноленте М.Ромма «Девять дней одного года». Национальная самобытность творчества В.Шукшина – фильм «Живёт такой парень». Тема Великой Отечественной войны в картинах А.Алова и В.Наумова «Мир входящему», А.Тарковского «Иваново детство», А.Столпера «Живые и мёртвые», М.Ромма «Обыкновенный фашизм», В.Жалакявичуса «Никто не хотел умирать». Историко-революционные ленты «Шестое июля» Ю.Карасика, «Ленин в Польше» С.Юткевича, «В огне брода нет» Г.Панфилова. Экранизации отечественной и зарубежной литературной классики – «Тени забытых предков» С.Параджанова, «Война и мир» С.Бондарчука, «Братья Карамазовы» И.Пырьева, «Гамлет» Г.Козинцева. Кинокомедии Л.Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука»; Г.Данелии «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй»; Э.Рязанова «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля». Кинофильмы для детей и юношества – «Друг мой, Колька» А.Митты и А.Салтыкова, «А если это любовь» Ю.Райзмана, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Э.Климова, «Звонят, откройте дверь» А.Митты, «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых» Э.Кеосаяна, «Доживём до понедельника» С.Ростоцкого. Фильмы-сказки А.Роу «Марья-искусница», «Морозко». Развитие кинематографа в союзных республиках.

Постановление ЦК КПСС 1972 г. «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии». Гражданской пафос и критика общественных противоречий в кинофильмах «Человек на своём месте» А.Сахарова, «Премия» С.Микаэляна, «Прошу слова» Г.Панфилова, «Обратная связь» В.Трегубовича, «Вкус хлеба» А.Сахарова, «Остановился поезд» В.Абдрашитова. Последние фильмы В.Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина Красная». Философско-нравственная проблематика в кинолентах А.Тарковского «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Тема Великой отечественной войны в цикле фильмов Ю.Озерова «Освобождение», С.Ростоцкого «А зори здесь тихие», Н.Губенко «Пришёл солдат с фронта», А.Смирнова «Белорусский вокзал», С.Бондарчука «Они сражались за родину». Фильмы для детей и юношества С.Соловьёва «Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Чужая, Белая и Рябой»; Д.Асановой «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Пацаны». Кинематографии союзных республик.

Тема 15. Кинематограф «перестройки» и постсоветского периода.

Советский кинематограф периода «перестройки» и постсоветского периода. V съезд Союза кинематографистов СССР (1986). Разработка новой модели кинематографа. Изменения в сфере кинопроизводства и кинопроката фильмов. Появление частных производственно-прокатных объединений и альтернативных киностудий. Выпуск на экраны «полочных фильмов» А.Аскольдова «Комиссар», А.Михалкова-Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, но не вышла замуж, потому что гордая была», К.Муратовой «Долгие проводы», А.Германа «Проверка на дорогах», Г.Панфилова «Тема». Новое освещение общественных и нравственных проблем в документальных лентах Ю.Подниекса, М.Голдовской, С.Говорухина. Осуждение тоталитаризма в фильмах Т.Абуладзе «Покаяние» и А.Прошкина «Холодное лето 1953...». Проблемы бездуховности молодёжи в киноленте В.Пичула «Маленькая Вера». Фантастическая антиутопия К.Лопушанского «Письма мёртвого человека». Постмодернистские тенденции в кинофильме С.Соловьёва «Асса». Кинокомедии С.Овчарова «Левша», Г.Данелии «Кин-Дза-Дза». Обострение конкуренция кинематографа с видео и телевидением. Демонополизация сферы киноторговли кинопроката. Глобализация функционирующего экранного репертуара. Распад СССР и выход из-под руководства Москвы кинематографий республик Советского Союза.

Разрушение государственной системы кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа. Кратковременный рост количества выпускаемых фильмов. Падение к середине 1990-х гг. объема кинопроизводства. Экранный бум «чернухи» с демонстрацией шокирующих моральных аномалий, палачества, садистских истязаний, гнетущих социально-бытовых конфликтов. Обострение антагонизма между элитарным и массовым кинематографом. Апокалиптические мотивы в творчестве А.Сокурова. Кинофильмы Е.Матвеева «Любить по-русски» как стремление выполнить народный заказ. Блокбастеры «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник» Н.Михалкова, «Русский бунт» А.Прошкина. Открытия в жанре кинокомедии – фильмы А.Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», притчевая модель киноленты «Кукушка». Зрительский успех приключенческих кинолент А.Балабанова «Брат» и «Брат-2». Военно-патриотические картины о Великой Отечественной войне М.Пташука и Н.Лебедева «В августе 44-го» и Н.Лебедева «Звезда». Кинодебюты А.Звягинцева («Возвращение»), П.Буслова («Бумер»), А.Попогребского и Б.Хлебникова («Коктебель»), С.Стасенко («Мишка»). Общая ситуация в сфере современного российского кинематографа, ведущие кинематографисты и основные тенденции его развития.

Тема 16. Современное кино и язык постмодерна.

Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка.

Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства кино. Связь с освоением новых технических возможностей. Эксперименты З.Рыбчинского. Кино постмодернизма (П.Гринуэй «Книги Просперо», С.Дебижев «Два капитана-два» и др). Новый реализм и метамодернизм. Докьюментари как новый жанр кино. «Выход через сувенирную лавку» Бенкси. Гибридизация видов, жанров и форм современной экранной культуры. Кино Китая и Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. В.Кар-вай, К. Ки-дук.

Кинематограф в конкуренции с телевидением, всемирной сетью и компьютерными играми. Активизация использования информационных технологий в кино. Трёхмерная анимация. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения Геракла», «Гарри Поттер» и др.).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Кино как вид искусства: технические особенности и специфика художественного языка.	Лекция	Вводная лекция с использованием видеоматериалов
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
2	Развитие кино в исторической проекции и становление языка кино	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов
		Семинар	Опрос, развернутая беседа с обсуждением

		Самостоятельная работа	доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
3	Мировое кино 20-30 х годов XX века.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
4	Кино 40-гг. XX века и послевоенное кино.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
5	Французское кино: от поэтического реализма к «новой волне».	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
6	Немецкое кино и кинематограф Австрии: традиции и новации	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
7	Кинематограф Скандинавии и Дании.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС

			заданий посредством электронной почты/ЭИОС
8	Итальянское кино	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов
		Семинар	Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
9	Американский кинематограф.	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов
		Семинар	Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
10	Польское кино	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
11	Японская кинематографическая традиция и ее связь с театром.	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов
		Семинар	Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
12	Кинематограф дореволюционной и революционной России	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС

		ьная работа	заданий посредством электронной почты/ЭИОС
13	Советский кинематограф в годы Великой Отечественной войны.	Лекция Самостоятел ьная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
14	Советский кинематограф 60-80 гг. XX века.	Лекция Семинар Самостоятел ьная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
15	Кинематограф «перестройки» и постсоветского периода.	Лекция Самостоятел ьная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
16	Современное кино и язык постмодерна.	Лекция Семинар Самостоятел ьная работа	Лекция Семинар Самостоятельная работа

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения семинарских заданий и тестового материала. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре (по темам семинарского занятия) - подготовка доклада-презентации - тестирование	УК-5 УК-5	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«удовлетворительно» /зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно» /не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Пример тем докладов по дисциплине:

1. Кинофильмы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны
2. Ситуация в советском кинематографе СССР в 1948-51 гг.
3. Тематика кинофильмов в период «малокартинья».
4. Ведущие советские кинематографисты 1950-х гг.
5. Историко-революционная тема в советских кинофильмах 1950-х гг.
6. М. Калатозов и его фильмы.
7. История возникновения Союза кинематографистов СССР.
8. Кинолениниана 1960-х гг.
9. Творческий путь А.Тарковского
10. Творческий путь В. Шукшина.
11. Мастера советской кинокомедии.
12. Экранизации отечественной и зарубежной литературной классики в советском кино.
13. Система подготовки кинематографических кадров в СССР.
14. Инфраструктура советского кинематографа.

15. Система партийно-государственного руководства кинематографа в советский период.
16. Перемены в системе кинематографической деятельности в период «перестройки».
17. Основные тенденции развития российского кинематографа в постсоветский период.
18. Отечественные фильмы-лауреаты международных кинофестивалей и их создатели.
19. Творчество ведущих кинематографистов России на современном этапе.

Задание для самостоятельной работы:

1. Просмотр работ Ларса фон Триера «Догвилль», «Танцующая в темноте», «Мандерлайн».

Задание: сопоставить версии экранизаций одного и того же произведения, сделанных в разное время и ответить на вопросы: «Какую художественную задачу ставил перед собой режиссер и какими средствами ее решал?».

2. Просмотр работ Б. Бертолучи «Комформист» «Двадцатый век».

Задание: сопоставить версии экранизаций одного и того же произведения, сделанных в разное время и ответить на вопросы: «Какую художественную задачу ставил перед собой режиссер и какими средствами ее решал?»

3. Просмотр работ Ж.-Л. Годара и Л. Каракса.

Задание: провести сравнительный анализ художественного языка, базовых концептов и тематизмов.

Максимальное количество – 5 баллов – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;

4 балла студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
 - умение достаточно полно раскрыть тему;
 - достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях

3 балла студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему

Пример теста к текущей аттестации (УК-5)

1. Первый в мире киносеанс состоялся в
 - А) Лондоне
 - Б) Москве
 - В) Париже
2. Выдающийся режиссер немого периода американского кино, автор фильмов «Рождение нации» и «Нетерпимость»
 - А) Гриффит
 - Б) Ланг
 - В) Люмьер

3. Один из величайших актеров и режиссеров мирового кино, создатель киношедевров немого и звукового периодов
А) Китон
Б) Фербенкс
В) Чаплин
4. Великий советский кинорежиссер, автор фильмов «Броненосец «Потемкин», «Иван Грозный»
А) Довженко
Б) Пудовкин
В) Эйзенштейн
5. Американский актер и режиссер, автор одного из лучших фильмов всех времен и народов – «Гражданин Кейн»
А) Капра
Б) Крамер
В) Уэллс
6. Важнейшее направление итальянского послевоенного кино, положившее начало появлению известных киношедевров
А) неореализм
Б) новая волна
В) поэтический реализм
7. Великий итальянский режиссер, обладатель многочисленных премий, создатель таких шедевров, как «Дорога», «Сладкая жизнь», «8 ½»
А) Антониони
Б) Висконти
В) Феллини
8. Один из крупнейших режиссеров мирового кино, создатель многих киношедевров, включая фильм «Земляничная поляна»
А) Бергман
Б) Брессон
В) Дрейер
9. Знаменитый кинорежиссер, основатель французской «новой волны», реформатор киноязыка
А) Годар
Б) Риветт
В) Трюффо
10. Великий кинорежиссер с трудной судьбой, признанный во всем мире, создатель фильмов «Андрей Рублев», «Зеркало» и др.
А) Бондарчук

- Б) Тарковский
- В) Хуциев

11. Выдающийся режиссер и актер, руководитель Союза кинематографистов, бессменный президент Московского кинофестиваля
 - А) Кончаловский
 - Б) Михалков
 - В) Тодоровский
12. Знаменитый современный режиссер, любимый народом за фильмы «Брат», «Брат 2»
 - А) Балабанов
 - Б) Быков
 - В) Звягинцев

«Ключи» к тестам: 1В, 2А, 3В, 4В, 5В, 6А, 7В, 8А, 9А, 10Б, 11Б, 12А.

Примерные вопросы к зачёту с оценкой

1. Рождение кинематографа. Жанры и особенности.
2. Первые фильм. Люмьеры и Мельес.
3. Проблема восприятия кино.
4. Творчество Д.У.Гриффита и тенденции мирового кинематографа начала XX в.
5. Ранние немые фильмы русского дореволюционного кино.
6. Первые русские звезды экрана, кинофабриканты и режиссеры.
7. Творчество Чаплина и кинематограф 1920-х годов.
8. Комедиографы и комедианты. Бастер Китон, Макс Линдер, Гарольд Ллойд
9. Немецкий экспрессионизм
10. Развитие немецкого кинематографа: динамика традиций и новаций.
11. Развитие польского кинематографа.
12. Специфика немецкого кино и его связь с театром.
13. Эйзенштейн – теоретик и практик нового кино. Художник и социальный заказ
14. Русский постреволюционный киноавангард
15. Европейский и американский киноавангард 1920 - 1930-х гг.
16. Французский кинематограф: особенности художественного образа и киноязыка
17. «Новая волна» во Французском кино
18. Поэтический реализм во Франции
19. Американский нуар классического периода 1940-х гг.
20. Советское кино 1930 – 40-х гг. Канон сталинской комедии
21. Итальянский неореализм
22. Советское кино периода войны и предоттепельное советское кино
23. Кинематографические традиции Дании.
24. Творчество Ж.-Л.Годара
25. Творчество Ф. Трюффо
26. Творчество Л.Висконти
27. Творчество Ф.Феллини
28. Творчество М.Антониони
29. Кинематограф «оттепели» и проблема «полочных» фильмов
30. Творчество В. Шукшина

31. Творчество А.Тарковского
32. Творчество И.Бергмана
33. С.Параджанов – Т.Абуладзе – О.Иоселиани.
34. П. П. Пазолини – Б.Бертолуччи
35. Кино Германии в послевоенный период
36. Новый Голливуд и жанр мюзикла
37. Польская «новая волна»
38. Японский кинематограф середины – конца XX век
39. Современный китайский, корейский, турецкий и иранский кинематограф
40. Современное российское кино – тенденции и имена

Оценка работы студента

«Отлично» - выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа исторических событий.

«Хорошо» - выставляется бакалавру, показавшему полные знания учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа и допустившему в ответе некоторые неточности.

«Удовлетворительно» - выставляется бакалавру, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения.

«Неудовлетворительно» - выставляется бакалавру, ответ которого содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины.

Учет работы студентов в ходе семестра будет оцениваться на основе следующих критериев:

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение семестра и ответ на экзамене.

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям:

- Посещение занятий
- Текущий контроль
- Работа на занятии
- Оценка ответа на экзамене

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература.

Гук, А. А. История любительского кино-, фото- и видеотворчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Гук ; Гук А. А. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012. - 89 с.

2. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М.: Флинта, 2012. - 60, [1] с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-02-037672-4 (Наука). - ISBN 978-5-9765-1117-0 (ФЛИН)

3. История зарубежного кино (1945-2000): [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с. - (Academia XXI). - Библиогр.: с.558-566. - ISBN 5-89826-236-9: 350.

4. История отечественного кино: [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Л.М. Будяк. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 523, [1] с. - (Academia XXI). - Библиогр.: с.521-[524]. - ISBN 5-89826-237-7: 350. ТА): б. ц.

Дополнительная литература.

1. История зарубежного кино (1945 - 2000): учеб. для вузов рек. МО РФ / Е.С. Громов, Д.Л. Караваев, Е.Н. Карцева [и др.], Гос. ин - т искусствознания, ВГИК; отв. ред. В.А. Утилов. - М.: Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.
2. История отечественного кино: [учебник]. Науч.-исслед.ин-т киноискусства ; отв. ред. Л. М. Будяк. - М: Прогресс-Традиция, 2005.
3. Разлогов, Кирилл Эмильевич. Мировое кино [Текст]: история искусства экрана / Кирилл Разлогов Москва: Эксмо, 2013 - 687 с.
4. Фрейлих С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. - М., 2002.
5. Хренов Н.А. Образы «Великого разрыва». Кино в аспекте смены культурных циклов. – М.: Прогресс-Традиция, 2008.
6. Хренов Н.А. Реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.

Электронные ресурсы

1. Дорошевич, А. Стиль и смысл [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Дорошевич. - Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), 2013. - ISBN 978-5-87149-150-8.
2. Толстиков, В. С. Культура России во второй половине XIX - первой трети XX вв. [Электронный ресурс]: учебник / В. С. Толстиков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - 2-е изд., испр. и доп. - Челябинск: ЧГАКИ, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-94839-304-9.
3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. С. Паниотова [и др.]; Паниотова Т. С., Коробова Г. А., Корсикова Л. И., Штомпель Л. А., Липец Е. Ю., Чичина Е. А. - 5-е, стер. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. - 456 с. - Рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления "Культурология". - Книга из коллекции Планета музыки - Музыка и театр. - ISBN 978-5-8114-4717-6.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ в ЭБС:

-Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPR Media
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных:

1. <http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»
2. <https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека
3. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
4. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
5. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
6. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
7. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
8. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
10. Электронная библиотека Iqlib: <http://www.iqlib.ru/>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**8.1. Планы семинарских/ практических занятий**

Пример планов семинарских занятий.
Рекомендуется также в качестве руководства
для самостоятельной работы студентов.

Рекомендуется также в качестве тем
 для самостоятельной работы студентов.

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История киноискусства» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Тема 2. Развитие кино в исторической проекции и становление языка кино.

Тема раскрывается на примере отечественного кинематографа.

1. Кинематографисты дореволюционной России.
2. Начальный этап распространения движущихся фотографий на территории Российской империи.
3. Зарождение отечественного кинопроизводства
4. Строительство советского кинематографа.
5. Ситуация в сфере российского кинематографа после Первой мировой и Гражданской войны
6. Мероприятия советского правительства в области кинематографа
7. Формирование взглядов Дзиги Вертова на проблемы кинематографического творчества.
8. Творчество Дзиги Вертова и его единомышленников
9. Специфика творческих поисков С. Эйзенштейна
10. Творческие поиски Вс. Пудовкина
11. Творчество А. Довженко

Тема 7. Немецкое кино и кинематограф Северной Европы: традиции и новации.

Анализ фильмов Ингмара Бергмана:

1. «Земляничная поляна».
2. «Персона» Бергмана.
3. «Седьмая печать».

Анализ фильмов Михаэля Ханеки:

1. «Скрытое».
2. «Любовь».

Анализ осуществляется по схеме выявления:

1. технических приемов
2. жанровых и стилистических особенностей
3. базовых тематизмов и концептов
4. художественных приемов

5. принципов, которыми пользуется режиссер для создания «авторского кино».

Тема 14. Основные направления развития советского кинематографа 1960-80х гг.

1. Обогащение жанрово-тематической палитры советского киноискусства

2. Ведущие кинематографисты

3. Место и роль советского кинематографа в международном кинопроцессе.

4. Рост авторитета советского экранного искусства в мировом кинопроцессе.

5. Победы советских кинофильмов на авторитетных интернациональных кинофестивалях.

6. Творческий путь А. Тарковского.

7. Особенности творчества В. Шукшина.

8. Обогащение жанрово-тематического содержания советского кино.

9. Развитие национальных кинематографий СССР.

Тема 15. Состояние российского кинематографа в постсоветский период.

1. Изменения тематического содержания экранной продукции

2. Засилье в российском прокате кинофильмов зарубежного производства

3. Творческие удачи российских кинематографистов последнего периода времени.

Программа включает темы лекций и семинарских занятий, задания к самостоятельной работе студентов, список зачетных и экзаменационных вопросов, список обязательной и дополнительной литературы и интернет – ресурсов, критерии оценки знаний студентов, тесты для текущего контроля и промежуточной аттестации. Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии художественных эпох, в художественных стилях, направлениях, школах, видах и жанрах изобразительного искусства, развивать навыки анализа художественного произведения. Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов на музейных и выставочных экспозициях, в библиотеках, в сети Интернет.

На семинарских занятиях используются дискуссионные формы работы с анализом конкретных художественных произведений и различными взглядами, и оценками этих произведений. (Не менее 20% аудиторных занятий).

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Методика преподавания дисциплины «История киноискусства» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей. Студент готовит доклад и презентация по выбранному периоду развития киноискусства, либо творческому направлению, либо индивидуальному творчеству выдающегося деятеля киноискусства. В ходе самостоятельной работы студенту, в первую очередь, следует изучить и осмыслить материал, представленный в рекомендованной преподавателем в качестве основной и дополнительной литературе. Студент обязан иметь четкое представление о том, что при изучении истории кинематографа он столкнется с рядом трудноразрешимых вопросов. От него, поэтому, требуется знать историю становления и развития кинопромышленности, формирования и эволюции системы кинопроката и кинопоказа. При этом ему необходимо уметь ориентироваться одновременно в эволюции кинематографических стилей и жанров, видеть и понимать содержание и идейный посыл этапных кинофильмов, выражавших политические, социально-психологические веяния и настроения своего времени. Разумеется, студент не должен упускать из вида, что история кино складывается также из конкретных судеб отдельных конкретных людей, создающих кинематограф: продюсеров, авторов сценария, режиссеров, операторов, композиторов, актеров и т.д. Только с учетом различных особенностей и факторов, составляющих феномен кинематографической деятельности, можно понять и выстроить объективную и целостную картину истории как отечественного, так и зарубежного кинематографа.

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать

предлагаемую на лекциях и семинарских занятиях конкретную литературу и соответствующие исследования, и разработки по теме истории кино. Параллельно им рекомендуется находить и просматривать предлагаемые преподавателем кинофильмы конкретных кинематографистов, относящиеся к изучаемому курсу, что позволит им получить подходящие полезные практические навыки в избранной специальности.

Для оптимального усвоения студентами материала дисциплины «История киноискусства», успешного выполнения самостоятельных заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по киноискусству. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы, подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе «Дополнительного списка рекомендованной литературы». Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- отсматривать произведения киноискусства при домашнем просмотре, рекомендованные преподавателем для самостоятельного изучения;
 - просматривать периодическую литературу, читать отзывы и рецензии на фильмы кинокритиков, статьи о киноискусстве;
 - быть в курсе современных фестивальных открытий международного класса,
 - следить за тенденциями развития киноискусства и творчества отдельного взятого автора;
- Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История киноискусства» обеспечивает:
- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского мелкогруппового типов;
 - формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
 - формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

В рамках, изучаемых тем по «История киноискусства» в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр классических произведений киноискусства с последующим их анализом и обсуждением на семинарских занятиях. В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками анализа кинематографических произведений, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на семинарских занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

II. Виды самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к семинарским занятиям и самостоятельным работам

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

2. Подготовка доклада

Структура выступления

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

3. Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История зарубежного искусства» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
 - рекомендуемое число слайдов 17-22;
 - обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
 - раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История киноискусства» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского мелкогруппового типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
 Adobe Photoshop;
 Adobe Premiere;
 Power DVD;
 Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Автор: Кандидат философских наук, доц. кафедры культурологии Гармиза Н.В.