

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дашинский Виталий Евгеньевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.08.2022 00:01
Уникальный программный ключ:
12e215177b075379233ab845b4df80309afed79d

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М.ЕРШОВА

Факультет драматического искусства

Кафедра мастерства актера и режиссуры театра

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.Е. Дашинский

26 августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10 ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА

**Специальность:
52.05.02 «Режиссура театра»**

**Специализация:
«Режиссер драмы»**

Москва
2022 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины - овладение комплексом знаний об основных этапах становления, развития и эволюции мирового киноискусства, основополагающих проблемах формирования художественного мышления в кино, ведущих стилях, жанрах и направлениях. Предполагается глубинное погружение в историю становления и развития экранной культуры, освещение широкого спектра форм аудиовизуального освоения реальности. Особое внимание будет остановлено на ключевых моментах выстраивания системы выразительных средств кинематографа, их взаимосвязи с постоянным техническим прогрессом.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование антропологического видения киноискусства сквозь призму актерского мастерства и режиссерского гения;
- развитие навыков философского, культурологического и искусствоведческого понимания и анализа кинематографа;
- установление особенностей взаимосвязи и взаимовлияния кино- и театрального искусства;
- погружение кардинальных вопросов отечественного киноискусства в контексте мирового кино;
- овладение методологией и методикой моделирования общественных практик через игровое и неигровое кино, всестороннего анализа идеологии и мифологии, конструируемых кинематографом.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История кинематографа» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Дисциплина «История кинематографа» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Сценическая речь в драматическом театре и кино», «Работа актера в кино и на телевидении», «Сценическая речь», «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино».

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения:	очная
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)	4 з.е./144 ак.ч.
Распределение учебной работы, час.:	всего
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:	
занятия лекционного типа	18
семинарские занятия	18
практические занятия	0
индивидуальные занятия	0
Самостоятельная работа	72

Промежуточная аттестация, час.	экзамен	36
--------------------------------	---------	----

(в графе **зачет** при его наличии ставится: +; в графе **экзамен** при его наличии ставится: 36, 72, 108 ... (из расчета 36 академических часов на экзамен))

Форма обучения:		заочная
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)		4 з.е./144ак.ч.
Распределение учебной работы, час.:		всего
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:		
занятия лекционного типа		10
семинарские занятия		8
практические занятия		0
индивидуальные занятия		0
Самостоятельная работа		117
Промежуточная аттестация, час.	экзамен	9

в графе **зачет** при его наличии ставится: 4, 8, 12... (из расчета 4 академических часа на зачет);
в графе **экзамен** при его наличии ставится: 36, 72, 108 ... (из расчета 9 академических часов на экзамен)

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

№	Наименование категории компетенции	Код и наименование компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			Знать	Уметь	Владеть
1	Общепрофессиональная компетенция: история и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает основы теории и истории искусства	ОПК-1.2. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи ОПК-1.3. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию	ОПК-1.4. Владеет методикой анализа особенностей выразительных средств искусства определенного исторического периода
2	Общепрофессиональная компетенция: работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-	ОПК-3.1. Знает особенности поиска информации в области искусства	ОПК-3.2. Умеет составлять план собственной научно-исследовательской работы ОПК-3.3. Умеет осуществлять поиск необходимой для проведения	

		коммуникационных технологий		исследования информации в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет ОПК-3.4. Умеет систематизировать полученную информацию в соответствии с проблематикой научно-исследовательской работы ОПК-3.5. Владеет основными знаниями в области информационно-коммуникационных технологий	
--	--	-----------------------------	--	---	--

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

5.1.1 Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарског о типа		Индивидуальные		
			Семинары	Практические			
Раздел 1. История мирового киноискусства: парадоксы развития экранной культуры.	13	2	2			9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Художественный опыт XX века в контексте смены культурных циклов.	5	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Основные этапы становления и развития мирового кинематографа.	4	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Изобретение кинематографа. Первые шаги. Великий Немой.	4					3	тест, доклад, устный опрос
Раздел 2. Американское кино. Рождение Голливуда – центра кинопромышленности. Голливудская «система звезд».	11	1	1			9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Рождение жанра ковбойского фильма.	3	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2 Комики американского кино. Чарли Чаплин.	4					3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Бастер Китон – король комедийного фильма.	4					3	тест, доклад, устный опрос
Раздел 3. Зарождение отечественной кинематографической культуры. Становление традиций отечественной кинематографической культуры благодаря влиянию русского психологического театра.	15	3	3			9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Появление клипа.	5	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Дореволюционный русский	5	1	1			3	тест, доклад,

кинематограф.							устный опрос
Тема 3. Советский киноавангард 20-х гг.	5	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Раздел 4. Формирование классического кино (30-ые годы). Освоение цвета как нового эстетического компонента кинематографа.	15	3	3			9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Социальный кинематограф США 30-х годов.	5	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Кинематограф США 30-х годов.	5	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Поиск новых средств выразительности.	5	1	1			3	тест, доклад, устный опрос
Раздел 5. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов. Влияние политического режима на киноискусство. Сталинская модель управления кинематографом.	36	6	6			24	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Герои советского кинематографа.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Догма и реальность. Построение грандиозных советских киноутопий.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Кинокультура в телевизионную эру. Экран в современном художественном процессе.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Тема 4. Современная российская кинематография. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Тема 5. Экранная культура в современном художественном процессе.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Тема 6. Феномен современного кино.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос

Раздел № 6. Культурный феномен советского кино. Уникальность советского кинематографа, глубина его воздействия на социокультурные процессы. Кинематограф советской эпохи как историческое явление.	18	3	3			12	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. «золотой фонд» отечественного кино.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Мифотворчество в советском кинематографе.	6	1	1			4	тест, доклад, устный опрос
Промежуточный контроль: экзамен	36						Ответ по билетам
Итого	144	18	18			72	

5.1.2 Учебно-тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарског о типа		Индивидуальные		
			Семинары	Практические			
Раздел 1. История мирового киноискусства: парадоксы развития экранной культуры.	17	1	1			15	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Художественный опыт XX века в контексте смены культурных циклов.	6	1	1			5	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Основные этапы становления и развития мирового кинематографа.	6					5	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Изобретение кинематографа. Первые шаги. Великий Немой.	5					5	тест, доклад, устный опрос
Раздел 2. Американское кино. Рождение Голливуда – центра кинопромышленности. Голливудская «система звезд».	17	1	1			15	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Рождение жанра ковбойского фильма.	6	1	1			5	тест, доклад, устный опрос
Тема 2 Комики американского кино. Чарли Чаплин.	6					5	тест, доклад, устный опрос

Тема 3. Бастер Китон – король комедийного фильма.	5					5	тест, доклад, устный опрос
Раздел 3. Зарождение отечественной кинематографической культуры. Становление традиций отечественной кинематографической культуры благодаря влиянию русского психологического театра.	18	2	1			15	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Появление клипа.	6	1	1			5	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Дореволюционный русский кинематограф.	6					5	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Советский киноавангард 20-х гг.	6					5	тест, доклад, устный опрос
Раздел 4. Формирование классического кино (30-ые годы). Освоение цвета как нового эстетического компонента кинематографа.	21	2	1			18	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Социальный кинематограф США 30-х годов.	7	1	1			6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Кинематограф США 30-х годов.	7					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Поиск новых средств выразительности.	7					6	тест, доклад, устный опрос
Раздел 5. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов. Влияние политического режима на киноискусство. Сталинская модель управления кинематографом.	40	2	2			36	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Герои советского кинематографа.	7	1	1			6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Догма и реальность. Построение грандиозных советских киноутопий.	7					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Кинокультура в телевизионную эру. Экран в современном художественном процессе.	7					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 4. Современная российская кинематография. «Постмодернистские» искания в	7	1	1			6	тест, доклад, устный опрос

современном кинематографе.							
Тема 5. Экранная культура в современном художественном процессе.	6					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 6. Феномен современного кино.	6					6	тест, доклад, устный опрос
Раздел № 6. Культурный феномен советского кино. Уникальность советского кинематографа, глубина его воздействия на социокультурные процессы. Кинематограф советской эпохи как историческое явление.	22	2	2			18	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. «золотой фонд» отечественного кино.	8	1	1			6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент.	8	1	1			6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Мифотворчество в советском кинематографе.	6					6	тест, доклад, устный опрос
Промежуточный контроль: экзамен	9						Ответ по билетам
Итого	144	10	8			117	

5.2 Содержание учебной дисциплины

Наименование раздела	Содержание раздела
Раздел № 1. История мирового киноискусства: парадоксы развития экранной культуры.	Тема 1. Художественный опыт XX века в контексте смены культурных циклов. Проблематичность кино как специфического средства коммуникации. Эффект реальности. Медиа и научно-техническое развитие, информационная революция и культура. Средства коммуникации и экранное искусство. Техника и коммуникация, коммуникация и искусство. Становление выразительности, диапазон форм, парадоксы развития. Тема 2. Основные этапы становления и развития мирового кинематографа. Экранная культура в современном художественном процессе. Хронология современного кинопроцесса (со 2-ой пол. 50-х гг.): парадоксы периодизации. Превращение кино в искусство для избранных и уход популярного зрелища на ТВ как фактор структурирования зрительской аудитории. Основные вехи хронологии: интеллектуально-философское кино второй половины 50-х – начале 60-х гг.; «политический фильм» на Западе и появление новых киношкол в Азии, Африке, Латинской Америке в середине 60 – начале 70-х гг.; 1960 – главные сенсации

	Каннского кинофестиваля «Сладкая жизнь» Феллини и «Приключение» Антониони. Тема 3. Изобретение кинематографа. Первые шаги. Великий Немой. Кинематограф братьев Люмьер (1895). Первый сеанс в «Гранд кафе» 28 декабря 1895 года, программа одноплановых фильмов (18-20 метров). «Прибытие поезда», «Выход рабочих с завода Люмьер», «Политый поливальщик». Великий волшебник экрана Жорж Мельес – создатель оригинальных зрелищных фильмов. Иллюзионистский театр Жоржа Мельес и кинематограф. Создание кино зрелища, изобретение трюков, применение цвета, разработка системы актерской игры. Студия Мельеса в Монтре. «Путешествие на Луну» (1902), «Путешествие через невозможное» (1904), «Завоевание полюса» (1912). Братья Люмьер и Жорж Мельес – два направления в развитии кинематографа: отражение действительности («жизнь как она есть») и художественное кинематографическое зрелище (художественное моделирование). Период ярмарочного кино (1900-1908). Кино как дешёвое развлечение и живое, яркое зрелище. Элементы непосредственности, простоты, свежести видения мира. Распространение изобретения братьев Люмьер по Европейским странам и в США, оживление международного обмена. Влияние на становление кинематографа смежных искусств – театра, литературы, живописи, музыки. Первые экранизации литературных произведений, подражание театральным постановкам. Робкий поиск своих выразительных средств. Ранний американский кинематограф. Рождение жанров в американском кино – мелодрама, вестерн, «комическая». Э. Портер, Т. Инс, М. Сеннет. Империя «Пате», «Гомон» и «Фильм д'Ар», основные жанры и разновидности ранних французских фильмов – видовые картины, инсценированные хроники, «драматические сцены», феерии, «фильмы-погоны», «библейские сцены». Конкуренция на мировом кинорынке.
Раздел №2 Американское кино. Рождение Голливуда – центра кинопромышленности.	Тема 1. Рождение жанра ковбойского фильма. Отец американской «комической» Мак Сеннет, основатель в 1912 г. студии «Кистоун». «Гэг», как основной принцип «комической». Творческий вклад и открытия Дэвида Уорка Гриффита:

Голливудская «система звезд».	реформа системы актерской игры, внедрение в киноиндустрию повествовательной конструкции, превращение кинокамеры в активного участника действия. Творческое принятие новых выразительных средств: обдуманное использование крупного плана, перспектива кадра, параллельный монтаж, умение создать напряжение путем монтажа планов различной крупности и ракурсности, сдержанность актерской игры, достоверность окружающей среды. Актеры и ученики Гриффита – Л. Гиш, М. Марш, М. Пикфорд, Дж. Конвей, В. Флеминг, М. Сеннет, Э. фон Штрогейм. «Рождение нации» (1915) – классический образец развития действия при помощи новых выразительных средств, беспрецедентный успех фильма. «Нетерпимость» (1916) – один из этапных фильмов в развитии мирового киноискусства. Грандиозный постановочный размах, широкий круг философских и моральных проблем. Основной эстетический прием – перекрестный монтаж. «Сломанные побеги» (1919). Великолепный актерский ансамбль, создание эмоциональной атмосферы, выдающаяся операторская работа постоянного соратника Б. Битцера. Тема № 2 Комики американского кино. Чарли Чаплин. Творчество Чарльза Спенсера Чаплина – великого «маленького человека». Первые фильмы Чаплина в Голливуде. Поиск облика и характера героя. «Малыш» (1921), «Пилигрим» (1922). «Цирк» (1927). Неповторимый кинематографический язык фильмов Чаплина: метафоричность, изобретательность, феерический блеск обыгрывания ситуаций. Гуманистическая направленность чаплиновских фильмов, симпатия герою, борющемуся и побеждающему. «Огни большого города» (1931) – первый фильм Чаплина в начинающуюся эпоху звукового кино. Глубокое поэтическое воплощение темы «маленького человека», синтез комедийных и мелодраматических мотивов в фильме, стремление к счастью и борьбе за достоинство обездоленных. Эволюция Чаплина – великого художника, яркого комедийного актера, импровизатора. Фильмы «Новые времена» (1936), «Великий диктатор» (1940). Яркая и горькая сатира фильмов. Злободневный отклик на
---	---

		события изменяющегося мира. Тема 3. Бастер Китон – король комедийного фильма. Комическое несоответствие неподвижной маски (человек, который никогда не смеется) стремительно изменяющимся комическим и драматическим ситуациям, одиночество и незащищенность героя Б. Китона, горькая и тонкая ирония его фильмов. «Три эпохи» (1923), «Шерлок младший» (1924), «Генерал» (1926).
Раздел № 3 Зарождение отечественной кинематографической культуры. Становление традиций отечественной кинематографической культуры благодаря влиянию русского психологического театра.	3	Тема 1. Появление клипа. «Понизовая вольница» (1908) как первая экранизация песни. Сближение разных видов искусства (литературы, театра, кино) под воздействием общего процесса визуализации культуры. Влияние на становление кинематографа смежных искусств – театра, литературы, живописи, музыки. Тема 2. Дореволюционный русский кинематограф. Разнообразие тем и сюжетов раннего русского кинематографа, зарождение жанровых особенностей. Робкий поиск своих выразительных средств. Революция и кинематограф. Революционное «важнейшее из искусств» как мощнейший инструмент агитации и пропаганды. Фильмы С. Эйзенштейна «Стачка» и «Броненосец «Потёмкин»». Зарождение историко-революционного фильма как жанра. Тема 3. Советский киноавангард 20-х гг. Влияние театральных экспериментов на кино. Киноэксперименты Владимира Гардина, Дзиги Вертова, Льва Кулешова.
Тема № 4 Формирование классического кино (30-ые годы). Освоение цвета как нового эстетического компонента кинематографа.	4	Тема 1. Социальный кинематограф США 30-х годов. Приход звука в кино. Приход в кино известных театральных актеров (Б. Дейвис, К. Хепберн, С. Тресси, Г. Фонда, Дж. Стюарт). Обновление кинодраматургии после прихода опытных сценаристов. Особая роль драматургии и актерского мастерства. Становление жанров. Социальные комедии и фильмы социального протеста. «Ярость» (1936). Роль Голливудской «фабрики грёз» в моделировании национальной идеологии США. Тема 2. Кинематограф США 30-х годов. «Унесенные ветром» (1939) В. Флеминга с актрисами Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Новые задачи кинорежиссуры и изобразительного решения. Поэтический реализм во французском кино 30-х годов. Переход от «немых» лент к звуковым фильмам. Стилиевые особенности поэтического реализма. Один из основоположников поэтического реализма Жан Виго. «Аталанта» (1934).

		Тема 3. Поиск новых средств выразительности. Орсон Уэллс, Джозеф Руттенберг. «Неподражаемый» фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Новаторство драматургии и изобразительного решения (оператор Грэгг Толанд). Разработка глубинной композиции. Достоверность и подчеркнутый драматизм, связанный с использованием экспрессивных возможностей оптики и света, точное использование изобразительных акцентов, оттеняющих эмоциональное звучание кадра. Яркая индивидуальность портретных характеристик. Актерский ансамбль.
Тема № 5 Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов. Влияние политического режима на киноискусство. Сталинская модель управления кинематографом.		Тема 1. Герои советского кинематографа. Творчество В. Пудовкина, А. Рома, Г. Козинцева, Л. Трауберга. Герои советского экрана – стахановцы. Фильм «Чапаев» Васильевых. Тема 2. Догма и реальность. Построение грандиозных советских киноутопий. И. Пырьев («Трактористы», «Свинарка и пастух») и Г. Александров («Весёлые ребята», «Цирк», «Светлый путь»). Проект возведения «советского Голливуда». Поиск «врага» на экране. Появление массовой советской песни как части политического ритуала. Политико-партийные установки на экранных «героев эпохи». Изображение исторических личностей – «Александр Невский» и «Иван Грозный» С. Эйзенштейна. «Очистительные» функции советской киноцензуры. Тема 3. Кинокультура в телевизионную эру. Экран в современном художественном процессе. Эволюция массового кинематографа конца XX столетия. Повествование и зрелище в конкуренции между кино и ТВ. Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового зрителя. Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама; мюзикл; комедия; детектив. Тема 4. Современная российская кинематография. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе. Всемирный кинорынок и реванш кинозрелища. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм: фильмы-катастрофы; кровавые триллеры; мистика; гангстерские саги; космические приключения. Слияние жанров, рождение кинематографических кентавров. Дальнейшее технологическое усовершенствование фильмопроизводства.

	Использование киноиндустрии для съемок сериалов и передач для телевидения. Последние из могикан Американского кино. Философские и зрелищные фильмы. Кассовый и творческий успех картин. Творчество нового кино и его роль в расширении технических возможностей кино. Генераторы новых идей. Компьютерные технологии американского кино – «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода», «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. Тема 5. Экранная культура в современном художественном процессе. Два потока современного кинопроцесса – мейнстрим и артхаус. Глобальная функция мейнстрима. Приобретение благородного статуса популярными жанрами и обращение к массовому кинематографу гуманитарных наук. Смешение и смещение жанров. Двуединство в современном кино – деление на массовую, глобальную культуру и на разного рода субкультуры, среди которых субкультура творческой интеллигенции. Актуальное кино. Кино и телевидение, формы взаимодействия. Виток экранной культуры – возможность просмотра кинофильма на экране телевизора или монитора. Фрагментарность зрительской аудитории. Интернет и постцифровой мир искусства. Революция «цифры». «Постмодернистские» искания в современном кинематографе. Кризис глобальных идей в современном кино. Ориентирование современного западного кинематографа на усреднённого зрителя. Телевидение как самый массовый коммуникативный посредник между фильм производителем и зрителем. Находки и потери. Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления. Постепенное исчезновение зрительской элиты. Тематическая и интеллектуальная всеядность фильм производителей. Успешное внедрение голливудских мифов масскульту. Соперничество идеологий на киноэкране. «Постмодернизм» как закономерное следствие современного экономического и социального состояния буржуазного общества. Иерархия международных кинофестивалей. Каннский, Венецианский, Берлинский международные кинофестивали, кинопремия «Оскар» как законодатели моды в глобальном кинопроцессе. «Фестивальное кино»: между искусством и бизнесом.
--	---

	Тема 6. Феномен современного кино. Современный этап развития отечественного кино, постсоветское наследие. Морально-педагогическая востребованность советских фильмов в условиях трансформации российского общества и глубинной переоценки ценностей; их влияние на российский кинематограф сегодня и их роль в структурировании современной повседневности. Реформирование и реанимирование отечественного кино. Мэтры киноискусства (Н. Михалков, А. Герман, А. Сокуров, К. Шахназаров, П. Тодоровский, С. Соловьёв, В. Мельников, А. Прошкин, В. Бортко, В. Хотиненко, А. Учитель) и молодое поколение российских кинематографистов – преемственность или «конфликт поколений»? Мировой опыт включенности «отечественного кинопродукта» в национальную культуру.
Раздел № 6. Культурный феномен советского кино. Уникальность советского кинематографа, глубина его воздействия на социокультурные процессы. Кинематограф советской эпохи как историческое явление.	Тема 1. «золотой фонд» отечественного кино. Сочетание в себе элементов жёсткой идеологизированности, утопичности, и демонстрация разнообразия важнейших тем человеческого бытия. Особенности советского кинематографа. Качественный сценарий как связующее звено между литературными и кинематографическими процессами. Нравственный, гуманистический пафос. Идеологизированность, заключающаяся в монументализме, пафосности, соотносимыми с общемировыми культурными процессами. Многозначность и глубина контекстов, обуславливающая идеологичность фильмов: как следствие – долгая жизнь великих произведений. Киноцитирование, двойное цитирование как проявление интертекстуальности. Популярность среди широкой публики мелодий с экрана – показатель стирания граней между «высокими» жанрами и «низкими». Тема 2. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент. Военно-патриотическая тема («Баллад о солдате», «Летят журавли», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «Офицеры»). Экранизации литературной классики («Идиот», «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Война и мир» С. Бондарчука). Феномен театральных телеспектаклей (А. Эфрос). Художественные средства изображения в ретро-картинах, максимально приближенных к театральным способам реконструкции («Пять вечеров»).

	Тема 3. Мифотворчество в советском кинематографе. Специфика советских кинематографических мифов. Особенности актёрской киношколы, влияние театрального искусства. Выдающиеся актёры как герои эпохи, созвездие имён. Редкий случай синхронизации процессов в отечественном и в мировом кино. Мировой прорыв: «Летят журавли» М. Калатозова («Золотая пальмовая ветвь» в Каннах) и «Баллада о солдате» Г. Чухрая. Международное признание отечественных кинематографистов. Кино повседневности, обращение к внутреннему миру человека. «Застава Ильича» Марлена Хуциева: ожидания и разочарования «оттепели». «Июльский дождь». «9 дней одного года» М. Ромма. Советская комедия 50-60-х годов и её особенности. Реабилитация комического в период «оттепели». Творчество Э. Рязанова. Феномен комедий Л. Гайдая. Гимн Юности в фильме «Я шагаю по Москве» Г. Данелия. «До свидания, мальчики!», «Любить» М. Калика. Творчество Э. Климова, Л. Шепитько.
--	---

5.3 Образовательные технологии:

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Лекционные занятия
2. Семинарские занятия в форме докладов с комментариями
3. Дискуссия

6. Структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине

6.1.1 Структура и содержание самостоятельной работы для очной формы обучения

Наименование тем	Распределение часов по видам самостоятельной работы, час.									Формы текущего контроля успеваемости
	Основные виды самостоятельной работы									
	Работа с конспектами лекций	Подготовка к занятиям семинарского типа	Изучение и анализ рекомендованной лит-ры	Самостоятельное освоение тем разделов	Выполнение творческого задания	Подготовка реферата	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации	Выполнение ВКР		
Раздел 1. История мирового киноискусства: парадоксы развития экранной культуры.	3		3	3					9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Художественный опыт XX века в контексте смены культурных циклов.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Основные этапы становления и развития мирового кинематографа.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Изобретение кинематографа. Первые шаги. Великий Немой.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Раздел 2. Американское кино. Рождение Голливуда – центра кинопромышленности. Голливудская «система звезд».	3		3	3					9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Рождение жанра ковбойского фильма.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2 Комики американского кино. Чарли Чаплин.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Бастер Китон – король комедийного фильма.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос

Раздел 3. Зарождение отечественной кинематографической культуры. Становление традиций отечественной кинематографической культуры благодаря влиянию русского психологического театра.	3		3	3					9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Появление клипа.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Дореволюционный русский кинематограф.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Советский киноавангард 20-х гг.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос
Раздел 4. Формирование классического кино (30-ые годы). Освоение цвета как нового эстетического компонента кинематографа.	3		3	3					9	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Социальный кинематограф США 30-х годов.	1		1	1					3	тест, доклад, устный опрос

Тема 2. Кинематограф США 30-х годов.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Поиск новых средств выразительности.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Раздел 5. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов. Влияние политического режима на киноискусство. Сталинская модель управления кинематографом.	6		6	6				18	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Герои советского кинематографа.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Догма и реальность. Построение грандиозных советских киноутопий.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Кинокультура в телевизионную эру. Экран в современном художественном процессе.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 4. Современная российская кинематография. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 5. Экранная культура в современном художественном процессе.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 6. Феномен современного кино.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Раздел № 6. Культурный феномен советского кино. Уникальность советского кинематографа, глубина его воздействия	6		6	6				18	тест, доклад, устный опрос

на социокультурные процессы. Кинематограф советской эпохи как историческое явление.										
Тема 1. «золотой фонд» отечественного кино.	2		2	2					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент.	2		2	2					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Мифотворчество в советском кинематографе.	2		2	2					6	тест, доклад, устный опрос
Промежуточный контроль: экзамен										
Итого	24		24	24					72	

6.1.2. Структура и содержание самостоятельной работы для заочной формы обучения

Наименование тем	Распределение часов по видам самостоятельной работы, час.								Формы текущего контроля успеваемости	
	Основные виды самостоятельной работы							Всего, час.		
	Работа с конспектами лекций	Подготовка к занятиям семинарского типа	Изучение и анализ рекомендованной лит-ры	Самостоятельное освоение тем разделов	Выполнение творческого задания	Подготовка реферата	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации			Выполнение ВКР
Раздел 1. История мирового киноискусства: парадоксы развития экранной культуры.	6		6	6					18	тест, доклад, устный опрос

Тема 1. Художественный опыт XX века в контексте смены культурных циклов.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Основные этапы становления и развития мирового кинематографа.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Изобретение кинематографа. Первые шаги. Великий Немой.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Раздел 2. Американское кино. Рождение Голливуда – центра кинопромышленности. Голливудская «система звезд».	6		6	6				18	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Рождение жанра ковбойского фильма.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Комиксы американского кино. Чарли Чаплин.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Бастер Китон – король комедийного фильма.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Раздел 3. Зарождение отечественной кинематографической культуры. Становление традиций отечественной кинематографической культуры благодаря влиянию русского психологического театра.	6		6	6				18	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Появление клипа.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Дореволюционный русский кинематограф.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Советский киноавангард 20-х гг.	2		2	2				6	тест, доклад, устный опрос
Раздел 4. Формирование классического кино (30-ые годы). Освоение цвета как нового	9		9	9				27	тест, доклад, устный опрос

эстетического компонента кинематографа.									
Тема 1. Социальный кинематограф США 30-х годов.	3		3	3				9	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Кинематограф США 30-х годов.	3		3	3				9	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Поиск новых средств выразительности.	3		3	3				9	тест, доклад, устный опрос
Раздел 5. Архетипическая активность кинематографа в эпоху тоталитарных режимов. Влияние политического режима на киноискусство. Сталинская модель управления кинематографом.	6		6	6				18	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. Герои советского кинематографа.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Догма и реальность. Построение грандиозных советских киноутопий.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Кинокультура в телевизионную эру. Экран в современном художественном процессе.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 4. Современная российская кинематография. «Постмодернистские» искания в современном кинематографе.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 5. Экранная культура в современном художественном процессе.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос
Тема 6. Феномен современного кино.	1		1	1				3	тест, доклад, устный опрос

Раздел № 6. Культурный феномен советского кино. Уникальность советского кинематографа, глубина его воздействия на социокультурные процессы. Кинематограф советской эпохи как историческое явление.	6		6	6					18	тест, доклад, устный опрос
Тема 1. «золотой фонд» отечественного кино.	2		2	2					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 2. Жанровое и тематическое разнообразие советских лент.	2		2	2					6	тест, доклад, устный опрос
Тема 3. Мифотворчество в советском кинематографе.	2		2	2					6	тест, доклад, устный опрос
Промежуточный контроль: экзамен										
Итого	39		39	39					117	

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:

а) основная литература:

- 1.Паниотова Т.С., Коробова Г.А., Корсикова Л.И., Штомпель Л.А., Липец Е.Ю., Чичина.Е.А Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие/ Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020/ Лань
<https://e.lanbook.com/book/126786>
2. Евтеева И. В. Кинодраматургия и строение фильма: учебное пособие/ Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020/ Лань <https://e.lanbook.com/book/126786>
3. Мэмет Д. О режиссуре фильма = On directing film: курс лекций/ Ад Маргинем Пресс 2019/ Университетская библиотека онлайн
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594560>

б) дополнительная литература:

- 1.Федоров А.В., . Левицкая А.А, Горбаткова О.И. и др. Школа и вуз в зеркале кинематографа западных стран: монография/ Директ-Медиа 2020/ Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=595127
2. Федоров А. В. Польский альбом : заметки о кино: монография/ Директ-Медиа 2020/ Университетская библиотека онлайн
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=595124

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	1
2.	Специализированная мебель и орг. средства:	По количеству студентов
3.	Мультимедиа оборудование для демонстрации презентации	1 комплект

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История кинематографа» логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История изобразительного искусства», «История театра», «Основы драматургии», «Мировая художественная культура», «Основы режиссуры и актерского мастерства», «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

- знать творчество выдающихся деятелей киноискусства;
- знать основные произведения мирового и отечественного кинематографа;
- уметь анализировать кинопроизведения и художественные процессы их создания;
- обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, культуре, искусству;
- оценивать достижения киноискусства на основе знаний исторического контекста;

Усвоение содержания истории кинематографа предполагает активную работу студентов на лекциях, семинарах, а также самостоятельно. Для активизации познавательной деятельности используется система методических разработок, которые способствуют не только усвоению знаний студентами, но и приобретению умений и навыков их применения для анализа и понимания культурной реальности, ее проблем.

При изучении истории кинематографа предполагается научное творчество студентов, исследование вопросов и обсуждение ответов, подготовка докладов, контент-анализ специальной литературы, обзор публикаций по определенной теме, выполнение тестовых заданий, написание эссе, проведение деловых игр, «круглых столов».

В рамках освоения учебной дисциплины «История кинематографа» предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекционного типа; семинарского типа; групповых консультаций; индивидуальных консультаций; самостоятельной работы, а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации.

Студенты обязаны посещать все лекции по истории кинематографа, и иметь свои собственные конспекты лекций по предмету. Все виды конспектов проверяются преподавателем в индивидуальном порядке. Режим проверки зависит от преподавателя.

Конспект следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные положения желательно выделять: подчеркиванием, цветом и т. д.

Если какие-то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. На учебных

занятиях семинарского типа для более успешного освоения материала студентам следует начинать с изучения рекомендованной литературы по каждому учебному вопросу.

Затем следует перейти к изучению конспектов прочитанной накануне лекции. Для закрепления и усвоению полученных знаний рекомендуется провести самоконтроль через соответствующие вопросы.

Составить план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. В случае затруднения при ответе на тот или иной вопрос, необходимо еще раз изучить рекомендованную литературу.

Студентам необходимо самостоятельно выбрать тему доклада, презентации к выступлению на семинаре (конференции, круглом столе и т.п.). Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Оценки за семинар выставляются на занятии всем студентам. Даже, если семинар проходит в форме конференции, предполагающей выступления с сообщениями, активность студента может проявляться в виде вопросов докладчику, дополнений к докладу.

Важно помнить, что активное участие в ответе другого студента не менее важно, чем собственное выступление.

Дополняя или корректируя ответ докладчика, студент отнюдь не снижает оценки доклада, а демонстрирует свое внимание и компетентность.

Выступающий должен проявить собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказать собственное понимание, обосновать его и делать правильные выводы из сказанного.

В заключении подводятся итоги выступлений, преподаватель отмечает положительные моменты и спорные недостатки, разрешает спорные вопросы, обращает внимание на то, что еще слабо усвоено и указывает, как надо работать дальше, что необходимо исправить и дополнить в конспектах.

Следует внимательно отнестись к высказанным замечаниям и учесть их при подготовке к экзамену, а также исправить отмеченные недочеты к следующему семинару.

10. Методические рекомендации для преподавателей

Существенными для реализации данной дисциплины представляется также создание педагогом на основе собственной рабочей программы, - конспекта лекций, научно-методических разработок по тому или иному разделу курса.

Важным направлением повышения эффективности изучения курса, действенным стимулом усиления мотивации к его эффективному освоению является создание студентами докладов по вопросам курса.

Эти первые опыты научно-методической работы позволяют студентам научиться четче и более систематизировано излагать свои наблюдения, мысли, прививают навыки критического анализа освоенной литературы по изучаемым вопросам, развивают навыки тщательного анализа и сопоставления фактического материала.

Основной формой организации учебного процесса при освоении курса являются лекции, которые целесообразно сочетать с проведениями семинаров. На них каждому из

студентов целесообразно подготовить доклад или сообщение, в которых бы был освещен тот или иной вопрос.

Обязательным условием проведения лекционного курса должен явиться иллюстративный материал.

Целесообразной формой изучения курса является знакомство и побуждение студентов к изучению не только основной, но и дополнительной литературы по вопросам курса.

Основные формы реализации дисциплины, составляющие ее методическую базу, включают в себя:

аудиторные занятия:

- подготовка и проведение лекций.
- проведение семинарских занятий по заранее разработанным вопросам, обеспечивающих закрепление полученной на лекциях информации и ее практическое применение при анализе учебного материала.
- сообщения студентов с целью развития навыка работы с первоисточниками и авторскими текстами.
- проведение обсуждений прослушанного (или просмотренного в видеозаписи) иллюстративного материала.

внеаудиторная работа:

- организация планомерной и регулярной самостоятельной работы студентов на семинарских занятиях.
- руководство самостоятельной работой студентов, включая выбор темы, консультации, текущий контроль и проверку работы.
- написание отзывов на студенческие доклады и контрольные работы, выполненные на аудиторных занятиях.
- разработка методических рекомендаций по отдельным темам курса.
- обеспечение учебного процесса основной и дополнительной литературой, соответствующий рабочей программе дисциплины, в том числе, изданной в течение последних пяти лет.
- обеспечение учебного процесса аудио- и видеоматериалами, а также наглядными пособиями, иллюстрирующими и дополняющими основной курс.

Проверка выполненных заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью самостоятельных (контрольных) работ.

Оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.

Экзамену проводятся в период зачетной недели, расписание экзаменов, утвержденное проректором по учебно-методической работе. Форма проведения экзамена определяется учебной частью совместно с педагогом.