

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 21.05.2025 15:19:16
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

1

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра Режиссура музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

История кинематографа

Рабочая программа дисциплины

Специальность
52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)
Специализация
Режиссер музыкального театра

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «История кинематографа» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, и.о. доцента
Н.Б.Селиверстова

Рецензент: профессор, народный артист России, зав. кафедрой режиссуры
оперного театра С. Л. Гaudасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

Содержание

<u>1. Цели и задачи изучения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре ОПОП</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</u>	5
<u>4. Объем дисциплины и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины</u>	6
<u>5.1. Тематический план</u>	6
<u>5.2. Содержание программы</u>	7
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	9
<u>6.1. Список основной литературы</u>	9
<u>6.2. Интернет-ресурсы</u>	9
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	10
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	10
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	10
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	10
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	10
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	13
<u>Приложение 1.</u>	15
<u>Приложение 2</u>	16

Пояснительная записка

История кино рассматривается в контексте освоения студентами предмета «История театра и кинематографии». Курс «История кино» направлен на ознакомление с основными этапами становления и развития искусства мирового кино, освоение киноязыка как особого языка искусства, созданного на основе синтеза разных видов искусств при помощи специальных технологий.

В курсе рассматриваются процессы становления мирового кино (Россия, Западная Европа, Америка, Индия, Япония, Китай, Корея): изучение закономерностей развития киноязыка, этапы формирования видов и жанров в контексте взаимодействия разных видов искусств в XX веке, влияние социально-политических и эстетических идей на выразительные возможности кино.

Формы организации учебного процесса. Программой курса предусмотрено чтение лекций по тематике каждого из разделов и проведение зачетов по содержанию курса. На каждом занятии предусматривается просмотр фрагментов произведений киноискусства в соответствии с темой занятия с целью формирования навыка анализа кинопроизведений.

Требования к знаниям и умениям в соответствии с квалификационными требованиями. В результате изучения курса обучающийся должен усвоить основные знания об этапах становления и развития искусства кино, об особенностях киноязыка и взаимодействии кино с явлениями художественной культуры XX века. Студенты должны приобрести навык анализа киноповествования и «прочтения» кадра фильма как единицы художественного текста.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: сформировать устойчивые представления об истории становления искусства кино и его значении в контексте художественной культуры XX века.

Задачи:

- рассмотреть этапы становления киноискусства;
- сформировать устойчивые представления о своеобразии языка искусства кино;
- дать обзор ключевых произведений киноискусства, выражающих художественное своеобразие мирового кинематографа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Для студентов кафедры «Режиссура музыкального театра» дисциплина «История кинематографии» является одним из основополагающих профилирующих курсов в процессе овладения профессией. Дисциплина

относится к вариативной части блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета).

Преподавание курса тесно взаимосвязано со следующими дисциплинами: «Основы режиссуры», «История изобразительного искусства», «Актерское мастерство и основы драматической и балетной режиссуры», а также с предметами специального цикла.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
	<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;
	<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры			
		7-й	8-й	9-й	10-й
Аудиторные занятия (всего)	128	34	34	34	26
Лекционные	67	17	17	17	16
Практические	61	17	17	17	10
Самостоятельная работа (всего)	196	38	38	38	82
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ¹		КЗ	КЗ	КЗ	ЗО
Общая трудоемкость:	324	72	72	72	108

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

Часы					
Зачетные единицы	9	2	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.),	Самостоятельная работа (час.)
7-й семестр				
1	Введение	17	8	9
2	Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств	17	8	9
3	История развития кино как вида искусства в исторической проекции	18	8	10
4	Рождение кино. «Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века. Становление языка кино на основе синтеза искусств	20	10	10
8-й семестр				
5	Мировое кино 20-х годов XX века. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда.	23	11	12
6	Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета. Киноискусство тоталитаризма.	24	11	13
7	Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека.	25	12	13
9-й семестр				
8	Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние на мировое кино.	23	11	12
9	Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино.	24	11	13
10	Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка.	25	12	13
10-й семестр				
11	Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития.	34	8	26
12	Методика освоения кино в контексте Мировой художественной культуры	37	9	28

13	Анализ кинопроизведения как явления художественной культуры. Методика развития аудиовизуальной грамотности	37	9	28
	ИТОГО:	324	128	46

5.2. Содержание программы

Содержание курса по истории кино включает в себя формирование представлений об искусстве кино как синтетическом виде искусства, развивающемся в контексте художественной культуры XX века. Программа, наряду с другими программами, посвященными истории разных видов искусства, призвана продемонстрировать закономерности развития кино как вида искусства, составляющего элемент единой художественной картины мира. В программу входит обзор наиболее значимых явлений в истории мирового кино, ознакомление с историко-культурологическим контекстом становления этого вида искусства, рассмотрение взаимовлияний кино и других видов искусства на протяжении всей истории развития кино (театр, литература, пластические искусства, музыка).

В программе дается представление об этапах становления кино на рубеже XIX-XX века, о формировании киноязыка и развитии национальных мировых кинематографий. Кино рассматривается как один из видов экранной культуры, основывающихся на достижениях науки и техники, как явление художественной и массовой культуры. Дается представление об авторском и массовом кино в кинематографе стран России, Европы и Америки. Каждая лекция сопровождается просмотром и анализом эпизодов из кинофильмов, составивших вехи развития языка кино и отмеченных ярко выраженным жанровым своеобразием.

Тема № 1. Введение.

Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техники (от фотографии с 1839 года) и как синтез разных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Исторические предпосылки: наскальные рисунки, рисунки в Древнем Египте (в гробницах фараонов), рисунки на колонне Траяна и т.п. - стремление человечества запечатлеть «движение жизни».

Тема № 2. «Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века.

Становление языка кино на основе синтеза искусств.

Кинематограф братьев Люмьер. Опыты Ж. Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино в двух направлениях: как искусства и как технического достижения. Споры о том, чего в кино больше - искусства или производства. Формирование специфического языка кино. Творчество Д.У

Гриффита. Невербальный язык, полный знаков и символов, нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое кино как язык общемирового общения. Обозначение тенденция к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра - возникновение художественного образа нового типа.

Пример. Фрагмент из фильма Ч. Чаплина «Малыш». Развитие литературной традиции («маленький человек»). Многослойность повествования. Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

Тема № 3. Мировое кино 20-х годов XX века. 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). Кино сюрреализма (С. Дали, Л. Бунюэль – «Андалузский пес»).

Тема № 4. Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета. Киноискусство тоталитаризма.

Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзикла. Г. Александров. «Веселые ребята». Работа композитора в кино. С. Эйзенштейн и С. Прокофьев («Александр Невский»). Музыка закадровая и внутрикадровая. Особенности кино тоталитаризма. Л. Риффеншталь. «Олимпиада», «Триумф воли». А. Роом «Строгий юноша».

Тема № 5. 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 киноальбомы). Роль и влияние кинохроники на кино 1940-х годов. Новые открытия в мировом кино. О. Уэллс «Гражданин Кейн». М. Кертис «Касабланка».

Тема № 6. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние на мировое кино.

Итальянский неореализм. Творчество П. Джерми, Р. Росселини, Ф. Феллини, Л. Висконти и др. Антифашистская тема в кино. Ален Рене («Герника», «Ночь и туман»).

Послевоенное кино в СССР. М. Калатозов («Летят журавли»), Г. Чухрай («Баллада о солдате»), А. Тарковский («Иваново детство»).

Кино Японии. Творчество А. Курасавы («Расемон»). Кино Индии. Р. Капур («Бродяга»).

Тема № 7. Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино.

Интерес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А.Тарковского, Г. Козинцева, М. Ромма и др. Общая характеристика кино Италии (Б. Бертолуччи, Л. Висконти, Ф. Феллини). Общая характеристика кино Франции (Новая волна). Общая характеристика кино США (С. Крамер, С. Поллак, С. Кубрик и др.).

Тема № 8. 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). Развитие анимационного кино (Ю. Норштейн, А. Хржановский и др.).

Кино Китая и Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. В. Кар-вай, К. Ки-дук.

Тема № 9. Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития.

Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальные миры. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения Геракла», «Гарри Поттер» и др.).

Тема № 10. Анализ кинопроизведения как явления художественной культуры. Методика развития аудиовизуальной грамотности на материале кино.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Андреев Б. Эстетический феномен исполнительского мастерства в советском кино. М., 2004.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002638620/
2. Брейтман А. Российское киноискусство: проблема сохранения ценностей русской культуры. Новгород, 2003.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002633625/
3. Лебедева О.Н. Русская кинематографическая лексика (структурно-семантический анализ). Днепропетровск, 1984. 206 с.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_003431680/
4. Первый век нашего кино/Ред. К.Э.Разлогов. М.: Локид, 2006. 910 с.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002958809/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
	<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;
	<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве промежуточной формы аттестации существуют контрольные занятия (в конце 7-го, 8-го, 9-го семестров), зачёт с оценкой (в конце 10-го семестра).

В качестве **зачета с оценкой** предлагается практическая работа по анализу произведения в культурологическом контексте с целью определения художественного образа и стиля его воплощения в определенном жанре, выявления наиболее характерных выразительных языковых средств, наполняющих образную составляющую киноповествования в соответствии с авторскими идеями и временем создания произведения.

Для зачета студентам предоставляется список вопросов по пройденному материалу. Зачет проводится в устной форме.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

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

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Не знает</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает частично</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает в достаточной степени</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает в полной мере</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Не умеет</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Умеет в достаточной мере</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Умеет свободно</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>Не владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>Слабо владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>В целом владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>В полной мере владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) грамотность изложения материала при собеседовании	0-13	13-17	18-22	23-25
б) логика изложения материала при устном ответе	0-13	13-17	18-21	22-25
в) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-12	12-16	17-21	22-25
г) культура устной речи	0-12	12-16	17-21	22-25
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично/ зачет» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена режиссеров, сценаристов, актеров, названия и жанровую принадлежность киноленты, а также свободно ориентируется в тексте фильма.

Оценка «хорошо / зачет» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно / зачет» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает режиссеров, сценаристов, актеров, а также содержание кинолент в рамках своего билета. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно / незачет» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в тексте пьесы и не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться театральными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Примерные вопросы к зачету

Билет 1.

1. Первые американские звуковые фильмы
2. Анализ фильма Федерико Феллини «Дорога»

Билет 2.

1. Первые советские звуковые картины. Фильмы начала тридцатых годов
2. Анализ фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн»

Билет 3.

1. Начало французского звукового кино. Творчество Жана Виго
2. Анализ фильма Анджее Вайды «Пепел и алмаз»

Билет 4.

1. Немецкое кино перед приходом к власти нацистов.
2. Анализ фильма Ингмара Бергмана «Земляничная поляна»

Билет 5.

1. Всесоюзное совещание работников кинематографии 1935 года. Выработка новых правил для советских кинематографистов
2. Анализ фильма Клода Лелуша «Мужчина и женщина»

Билет 6.

1. Советское кино конца тридцатых годов
2. Анализ фильма Чарльза Чаплина «Великий диктатор»

Билет 7.

1. Французское кино периода «Народного фронта». Поэтический реализм. Карне и Ренуар
2. Анализ фильма Фрица Ланга «Завещание доктора Мабузе»

Билет 8.

1. Кинематограф гитлеровской Германии
2. Анализ фильма Михаила Калатозова «Летят журавли»

Билет 9.

1. Кино США 30-х годов. «Золотой век» Голливуда
2. Анализ фильма Марселя Карне «Набережная туманов»

Билет 10.

1. Британское кино перед войной. Александр Корда. Вивьен Ли и Лоренс Оливье
2. Анализ фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли»

Билет 11.

- 1 Советское кино военных лет

2. Анализ фильма Федерико Феллини «Ночи Кабирии»

Билет 12.

- 1 Французское кино периода оккупации

2. Анализ фильма Лукино Висконти «Рокко и его братья»

Билет 13.

1. Голливуд на войне

2. Анализ фильма Жана Ренуара «Правила игры»

Билет 14.

1. Немецкое кино во время войны и после краха нацистского режима

2. Анализ фильма Микеланджело Антониони «Приключение»

Билет 15.

1. Кризис в американском кино после войны. Попытки выхода

- 2 Анализ фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»

Билет 16.

1. Французское кино конца сороковых годов

2. Анализ фильма Виктора Флеминга «Унесенные ветром»

Билет 17.

1. Итальянский неореализм

2. Анализ фильма Григория Чухрая «Баллада о солдате»

Билет 18.

1. Советское кино последних сталинских лет. Малокартинье. Теория бесконфликтности

2. Анализ фильма Акиры Куросавы «Расёмон»

Билет 19.

1. Акира Куросава открывает миру кино Японии

2. Анализ фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный»

Билет 20.

1. Советское кино периода «оттепели»

2. Анализ фильма Марселя Карне «Дети райка»

Билет 21.

1. Польская школа

2. Анализ фильма Лукино Висконти «Гибель богов»

Билет 22.

1. Французская «новая волна» Годар, Трюффо, Шаброль, Малль

2. Анализ фильма Витторио Де Сика «Похитители велосипедов»

Билет 23.

1. Чехословацкое «киночудо» шестидесятых. Форман, Хитилова, Менцель

2. Анализ фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича»

Билет 24.

1. Кризис классического Голливуда в шестидесятые годы. Поиски выхода

2. Анализ фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев»

Билет 25.

1. Кино о молодежи и для молодежи в разных странах. Художественная подготовка молодежных бунтов 1968 года

2. Анализ фильма Альфреда Хичкока «Психоз»

Билет 26.

1. Творчество Сергея Эйзенштейна

2. Анализ фильма Роберто Росселини «Рим-открытый город»

Билет 27.

1. Творчество Федерико Феллини

2. Анализ фильма Жана Ренуара «Великая иллюзия»

Билет 28.

1. Творчество Микеланджело Антониони

2. Анализ фильма Марселя Карне «Вечерние посетители»

Билет 29.

1. Творчество Лукино Висконти

2. Анализ фильма Майкла Кертица «Касабланка»

Билет 30.

1. Индийское кино пятидесятих-шестидесятых годов. Радж Капур. Сатъяджит Рей

2. Анализ фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»

Приложение 1.

Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) Самостоятельные практические занятия (просмотр видеозаписей с комментарием преподавателя и последующим обсуждением).

Курс строится как лекционный. Лекции направлены на формирование представлений о становлении кино как вида искусства и особенностях его образного языка. Рассматриваются этапы развития кино в соответствии с техническими возможностями кинопроизводства, жанры кино, выразительные возможности этого вида искусства, строящегося на синтезе искусств. Практические занятия предусматривают анализ кинопроизведений на предмет их принадлежности к определенной художественной школе и национальным традициям.

Предусмотрено обсуждение эпизодов наиболее характерных кинопроизведений, выражающих идеи времени, своеобразие мироощущения авторов в контексте художественно-исторических событий XX века.

Занятия, посвященные методике интеграции искусства кино в культурологический контекст, строятся на основе моделирования занятий, посвященных освоению конкретных кинопроизведений. Определяются принципы отбора содержательного материала, круг изучаемых произведений, критерии соотнесения кинопроизведений с художественными произведениями XX века.

Практические занятия

Дисциплина «История кинематографии» помимо лекций предполагает практические упражнения, позволяющие развивать восприятие экранного повествования. Упражнения на «прочтение» экранного текста.

Пример № 1. Просмотр начальных титров фильма «Звезда пленительного счастья» (задание: ответить на вопрос: «Какую художественную информацию мы можем почерпнуть из этого эпизода фильма? Каким путем эта информация передается?»).

Пример № 2. Просмотр двух версий экранизаций литературного произведения (один и тот же эпизод из экранизаций «Гамлета» Г. Козинцева и Ф. Дзеффирелли; «Ромео и Джульетты» Ф. Дзеффирелли и Б. Лурмана; «Бесприданницы» Я. Протазанова и «Жестокого романа» Э.Рязанова и т.п.).

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?»).

Пример № 3. Просмотр эпизода фильма с использованием музыки (например, эпизод «Ледовое побоище» из фильма «Александр Невский»). Эпизод просматривается сначала без звука, затем с включенным звуком. Задание: что изменяется в эпизоде с присутствием музыки?

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на приобретение навыков работы с литературой.

Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Самостоятельное ознакомление с пьесами, изучаемыми в курсе истории театра, предполагает чтение пьес и просмотр видеозаписей спектаклей. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей, которые входят в программу курса. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры спектаклей) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на коллоквиумах.

Литература для самостоятельной работы

1. Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. 201 с.
2. Кино в театре, театр в кино [Электронный ресурс]: материалы научно-практической конференции/ А.М. Высочанская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 237 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38457>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Война на экране. М.: Материк, 2006. 224 с.
4. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики [Электронный ресурс]: очерки становления языка зарубежного документального кино/ Прожико Г.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 320 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30648>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Алексеева В.В. Что такое искусство. М.: Просвещение, 1991.
6. Андроникова М.И. Сколько лет кино? М.: Искусство, 1968.
7. Баженова Л.М. Наш друг экран. Вып. 1, 2. М.: Пассим, 1995. 77 с. + 74 с.

8. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 87 с.
9. Баранов О.А. Экран становится другом. М.: Просвещение, 1979. 96 с.
10. Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981. Т.1. 223 с. Т.2. 175 с.
11. Бондаренко Е.А. В мире кино. М., 2003.
12. Бондаренко Е.А. Творческая реабилитация средствами медиакультуры. Омск, 2001.
13. Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации средствами аудиовизуальной культуры. Омск: Изд-во Сибир. филиала Рос. ин-та культурологии, 2000. 91 с.
14. Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. Учебное пособие для 7 класса. М.: SvR-Аргус, 1994. 64 с.
15. Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Изд-во политической литературы, 1981.
16. Вайсфельд И.В., Демин В.П., Михалкович В.И., Соболев Р.П. Встречи с Х музой: Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981. Т.1. 223 с. Т.2. 175 с.
17. Война на экране. М.: Материк, 2006. 224 с.
18. Головской В. Между «оттепелью» и «гласностью»: кинематограф 70-х. М.: Материк, 2004. 390 с.
19. Жабский М.И, Тарасов К.А., Фохт-Бабушкин Ю.У. Кино в современном обществе: Функции – воздействие – востребованность. М.: Министерство культуры РФ, НИИ киноискусства, 2000. 376 с.
20. Звезды Голливуда /Ред. Е.Н.Карцева. М.: Искусство, 1995. 400 с.
21. Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005.
22. Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой информации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
23. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
24. История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с.
25. История советского кино/Ред. Х.Абул-Касимова, С.Гинзбург и др. В 4 т. М.: Искусство, 1969-1978.
26. Капралов Г.А. Человек и миф: Эволюция героя в западном кино (1965-1980). М.: Искусство, 1984. 397 с.
27. Караганов А.В. Первое столетие кино. М.: Материк, 2006. 386 с.
28. Кино. Энциклопедический словарь. Сов. энциклопедия. 1986.
29. Кино: Политика и люди (30-е годы)/Отв. ред. Л.Х.Маматова. М.: Материк, 1995. 231 с.
30. Кино: Энциклопедический словарь/Гл.ред. С.И.Юткевич. М.: Сов. энциклопедия, 1986. 640 с.
31. Киномания-97. Энциклопедия российского киноискусства. М.: Коминфо, 1997 (CD-ROM).
32. Краснова Г.В. Европейцы в Голливуде. М.: Материк, 2006. 308 с.
33. Кудрявцев С.В. + 500. М.: Прогресс, 1994. 396 с.
34. Кудрявцев С.В. 500 фильмов. М.: СП ИКПА, 1991. 381 с.
35. Кудрявцев С.В. Все - кино. М.: Каскад, 1995. 376 с.
36. Кудрявцев С.В. Последние 500. М.: Каскад, 1995. 404 с.
37. Левшина И.С. Любите ли вы кино? М.: Искусство, 1978. 254 с.
38. Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 1999. 147 с.
39. Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М.: Просвещение, 1989. 288 с.
40. Нечай О.Ф., Ратников Г.В. Основы киноискусства. Учебное пособие для некинематографических вузов. Минск: Выш. школа, 1985. 368 с.

41. Новейшая история отечественного кино. 1986–2000/Гл.ред. Л.Аркус. СПб: Сеанс, 2001.
42. Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488 с.
43. Нусинова Н. «Когда мы в Россию вернемся...»: Русское кинематографическое зарубежье (1918-1939)». М.: НИИ киноискусства, Эйзенштейн-центр, 2003.
44. Паркинсон Д. Кино. М.: РОСМЭН. 1996.
45. Пензин С.Н. Американское кинопутешествие. Воронеж: Изд-во Киновидеоцентр им В.М.Шукшина, 2001. 84 с.
46. Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.
47. Пензин С.Н. Кино в системе искусств: проблема автора и героя. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. 188 с.
48. Пензин С.Н. Основы киноискусства. Методические указания для студентов естественных и гуманитарных факультетов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001.
49. Пензин С.Н. Уроки кино. М.: Изд-во ВБПК, 1986. 66 с.
50. Первый век кино. Энциклопедия. М., 1996.
51. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы /Отв. Ред. Г.Н.Компаниченко. Сост. М.М.Черненко. М.: Материк, 2002. 204 с.
52. Режиссерская энциклопедия. Кино США /Отв. Ред. Е.Н.Карцева. М.: Материк, 2000. 276 с.
53. Российский иллюзион. М.: Материк, 2003. 732 с.
54. Российское кино: Парадоксы обновления/Ред. А.Г.Дубровин, М.Е.Зак. М.: Материк, 1995. 141 с.
55. Рыбак Л.А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем. М.: Изд-во БПСК, 1980. 57 с.
56. Садуль Ж. История кино. М.: Иностранная литература. 1987
57. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. М.: SVR-Аргус, 1995. 224 с.
58. Усов Ю.Н. О принципе формирования аудиовизуальной грамотности//Место и функции массовой коммуникации в процессе педагогического воздействия. М.: Педаг. общество РСФСР, 1975.
59. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. М.: МП Новая школа, 1993. 90 с.
60. Утилов В.А. Сумерки цивилизации: XX век в образах западного киноэкрана. М.: Глобус, 2001.
61. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. 80 с.
62. Фомин В.И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора, М.: Материк, 2001.
63. Фрейлих С.Н. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, 1992.
64. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура: Словарь. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. 149 с.
65. Хилько Н.Ф. Социокультурные аспекты экранного медиаторчества. М.: Изд-во Российского ин-та культурологии, 2004. 96 с.
66. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства. М.: Смысл, 2002.
67. Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. М., 2002 (CD-ROM).
68. Энциклопедия кино США. Актеры. М.: Материк, 2003. 388 с.
69. Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия, 1997. 288 с.