

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

История и теория кино: мировой кинематограф XX века

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины- Овладение теоретическими знаниями об основных эпохах истории кинематографа, понимание эстетических, экономических и технологических принципов создания фильмов каждым из кинематографических «движений».

Умение применять в собственных исследованиях различные методы анализа фильма.

Изучение дисциплины «История и теория кино: мировой кинематограф XX века» познакомит студентов с историей возникновения кинематографа, даст представление о смене эпох в кинематографе в связи с появлением новых эстетико-экономических подходов к созданию фильмов (т. н. «движений» (“movements”), например, «раннее кино», «экспрессионизм», «импрессионизм», «советский монтаж», «золотой век Голливуда», «неореализм», «новая волна», «новый Голливуд и американский независимый кинематограф», «авторский кинематограф в Европе».)

Задачи курса:

- поможет определить место кинематографа в культуре и искусстве; - выявить основные этапы развития мирового кино и дать периодизацию развития национальных кинематографий;
- изучить развернутую характеристику основных кинематографических направлений;
- раскрыть уникальные особенности творчества мировых режиссеров разных эпох, оказавших влияние на развитие мирового кинематографа;
- сформировать умения анализировать художественные фильмы.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «История и теория кино: мировой кинематограф XX века» относится к базовой части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
ОПК-3	Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	История мировых цивилизаций	История и теория визуальных искусств	Теория и практика современного телевидения

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплин «История и теория кино: мировой кинематограф XX века » направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности
- основные эпохи истории кинематографа,
- эстетические, экономические и технологические принципы создания фильмов каждым из кинематографических «движений».

Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение

- грамотно использовать полученные знания на практике
- применять в собственных исследованиях различные методы анализа фильма.

Владеть:навыками осознанного восприятия образцов киноискусства и критического суждения;
-теоретическими знаниями о специфике искусства кино и его значении в современном обществе

Таблица 2

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет **8 зачетных единиц (288 ч.)**.

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		1,2,3,4
Аудиторные занятия (всего)	102	102
В том числе:		
<i>Лекции</i>	102	102
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	100	100
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	50	50
Контроль	36	36
Общая трудоемкость	час	288
	зач. ед.	8

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Введение в историю кинематографа	1895–1919 гг.: Поиски киноязыка. Кино как вид искусства и культурное явление. Волшебный фонарь как система, проецирующая изображение. Изобретение синематографа Люмьерами. 28.12.1895 – первый киносеанс.
2.	Развитие средств кинематографической выразительности. История кино Франции	Характеристика французского кино Становление киноиндустрии: Шарль Пате и Леон Гомон. Создание Пате киностудии в Венсане. Венсанская школа и ее роль в развитии мирового кинопроцесса. Братья Люмьер, Жорж Мельес. Развитие кинематографических жанров.
3.	Сюрреалистическое кино	Фильмы Парижской группы
4.	Новая волна	Основоположники стиля — Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Эрик Ромер, Клод Шаброль, Жак Риветт
5.	Пионеры российского кинематографа	Кинопромышленники и кинопредприниматели: А. Дранков, А. Ханжонков
6.	История советского кино	Теории и практики монтажа. Монтаж аттракционов С. Эйзенштейна Эффект Льва Кулешова. Футуристическая программа «Киноглаз» Д. Вертова
7.	Мультипликация	Владислав Старевич и его киношедевр
8.	Волшебники экрана	А. Роу, А. Птушко, Н. Кошеверова
9.	Немецкий экспрессионизм	Использование искаженного пространства мизансцены, которая отражает внутреннюю психологию персонажей.
10.	Британский кинематограф	Брайтонская школа. Коммерческое кино
11.	Итальянский неореализм	Влияние поэтического реализма Марселя Карне и Жана Ренуара и достигшее наибольшего размаха с 1945 по 1955 год. Основные представители течения — Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Витторио де Сика, Джузеппе де Сантис и др.
12.	Кино Голливуда	Голливуд: новое начало. Поколения, режиссеры, фильмы – смена ценностей и приоритетов

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
<i>1,2,3,4 модуль</i>							
	Введение в историю кинематографа	1895–1919 гг.: Поиски киноязыка. Кино как вид искусства и культурное явление. Волшебный фонарь как система, проецирующая изображение. Изобретение синематографа	-	-	2	2	8

	Люмьерами. 28.12.1895 – первый киносеанс.						
Развитие средств кинематографической выразительности. История кино Франции	Характеристика французского кино Становление киноиндустрии: Шарль Пате и Леон Гомон. Создание Пате киностудии в Венсане. Венсанская школа и ее роль в развитии мирового кинопроцесса. Братья Люмьер, Жорж Мельес. Развитие кинематографических жанров.	-	-	2	3	7	
Сюрреалистическое кино	Фильмы Парижской группы	-	-	2	3	9	
Новая волна	Основоположники стиля — Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Эрик Ромер, Клод Шаброль, Жак Риветт	-	-	2	3	9	
Пионеры российского кинематографа	Кинопромышленники и кинопредприниматели: А. Дранков, А. Ханжонков	-	-	4	5	13	
История советского кино	Теории и практики монтажа. Монтаж аттракционов С. Эйзенштейна Эффект Льва Кулешова. Футуристическая программа «Киноглаз» Д. Вертова	-	-	4	3	9	
Мультипликация	Владислав Старевич и его киношедевр	4	-	4	5	17	
Волшебники экрана	А. Роу, А. Птушко, Н. Кошеверова						
Немецкий экспрессионизм	Использование искаженного пространства мизансцены, которая отражает внутреннюю психологию персонажей.						
Британский кинематограф	Брайтонская школа. Коммерческое кино						
Итальянский неореализм	Влияние поэтического реализма Марселя						

	Карне и Жана Ренуара и достигшее наибольшего размаха с 1945 по 1955 год. Основные представители течения — Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Витторио де Сика, Джузеппе де Сантис и др.					
Кино Голливуда	Голливуд: новое начало. Поколения, режиссеры, фильмы – смена ценностей и приоритетов					
Всего:	52	-	-	20	50	102

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
1.	1.	Волшебный фонарь	8
2.	2.	Братья Люмьер, Жорж Мельес. Развитие кинематографических жанров.	8
3.	3.	«Фотогения» Луи Деллюка как сумма художественных элементов.	10
4.	4.	Трактовки содержания фильма «Андалузский пес» (1928).	8
5.	5.	«Монтаж аттракционов»	10
6.	6.	Поэтика киноглаза	10
7.	7.	Особенности творчества Ф. Феллини: сочетание в его картинах объективного и субъективного начала, полет фантазии, метафоричность	10
8.	8.	Феномен Старевича	9
9.	9.	"Эффект Кулешова" и его значение для мирового киноискусства.	9
10.	10.	Фильмы каммершпиле	8
11.		Американская мечта: проблемные направления и новые эксперименты	10
12.	11.	Трилогия Р Росселлини	
	Итого		100

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с
---	------------------

	возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ЭБС ЮРАЙТ <https://urait.ru/book/istoriya-teatra-i-kino-457103>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Комаров С. История зарубежного кино, том 1, М, «Искусство», 1965.
2. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино, т. 2, М., 1970
3. Жорж Садуль. Всеобщая история кино в 6-ти томах
4. Лотман, Юрий Михайлович ; 1922 - 1994) . Диалог с экраном / Юрий Михайлович Лотман и Ю. Г. Цивьян . - Таллинн : Александра, 1994. - 214,[1] с. : ил.
5. Кино Италии Сборник. М. Искусство, 1989.
6. Бачелис Т. Феллини. М. Наука, 1992.
7. Рене А. Сборник. М. Искусство, 1972.
8. Жанкола Ж.-П. Кино Франции, М. Прогресс, 1985.
9. Карцева Е. Голливуд: контрасты 70-х. М, Искусство 1987.
10. Бергман И. Картины, М.-Т., Музей кино М., 1997.
11. Бунюэль Л. Сборник, М, Искусство, 1979.
12. Краснова Г. Кино ФРГ. М, Искусство, 1987.
13. Ивасаки А. История японского кино, М, Прогресс, 1966.
14. Разлогов, Кирилл Эмильевич . Боги и дьяволы в зеркале экрана : Кино в зап. религ. пропаганде / Кирилл Эмильевич Разлогов . - М. : Политиздат, 1982. - 223 с. : ил.
- Силантьева И.И . Актер и его Alter Ego / Силантьева И.И и Ю. Г. Клименко . - М. : Грааль, 2000. - 562,[1] с. : ил.
15. Кинематограф оттепели : Док. и свидетельства / НИИ киноискусства Госкино Рос. Федерации и коммент. В.И. Фомин . - М. : Материк, 1998. - 458 с.
16. Кино : Энциклопедический словарь / гл. ред. Сергей Иосифович Юткевич . - М. : Сов. энцикл., 1986. - 637с. : [96]л.ил.
17. Живые голоса кино : Говорят выдающиеся мастера отеч. киноискусства (30-е - 40-е годы): Из неопубл / сост. Л. А. Парфенов ; Кол.авт. Госкино Рос. Федерации. НИИ киноискусства и Рос. гос. арх. лит. и искусства . - М. : Белый берег, 1999. - 432,[1] с.
18. Эйзенштейн С. Монтаж. М., 1998.

б) дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1963.
2. Арнхейм Р. Кино и визуальное восприятие. М., 1974.
3. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М., 1996.

- 5.Базен А. Что такое кино? М., 1972.
- 6.Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
- 7.Зоркая Н.Зрелищные формы художественной культуры. М., 1981.
- 8.Зоркая Н. Сюжетные и зрелищные формы русской лубочной культуры конца XIX — начала XX века. М., 1992.
- 9.Из истории французской киномысли. Немое кино. 1911-1933 гг. (Сост. М. Ямпольский). М., 1988.
- 10.Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., 1973.
- 11.Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
- 12.1Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино: От Калигари до Гитлера. М., 1977.
- 3.Кулешов Л. Кинематографическое наследие. Статьи. Материалы. М., 1979.
- 14.1Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.
- 5.Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
- 16.Мартен М. Язык кино. М., 1959.
- 17.Метц К. Зеркала в кино. // Киноведческие записки, № 13, 1992.
- 18.Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод. Ч.1. 1898-1929. М., 1985.
- 19.Юренев Р. Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод. Ч.2. 1930-1948. М., 1988.
- 20.Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из истории, арт-брендинга, межкультурной коммуникации, истории визуальных искусств.

Учебный процесс по курсу осуществляется в виде лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы студентов с учебной литературой, монографиями и исследованиями по истории и теории моды, по индустрии моды. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем для обсуждения. Выступления студентов на семинаре могут иметь форму презентации выбранной темы или устного сообщения. Устное выступление должно представлять собой не цитирование или пересказ источника, а попытку самостоятельной концептуализации выбранной темы. За время изучения курса проводятся две контрольные аттестации. Рубежная – контрольная письменная работа, итоговая – в виде устного зачета. При написании аттестационной работы не разрешается пользоваться записями лекций или конспектами работ, сделанных студентами во время подготовки к семинарским занятиям. За два одинаковых ответа оба студента получают 0 баллов. Во время устного ответа студент должен ответить на два вопроса, выбранного им билета. В случае ответа только на один вопрос студент теряет половину баллов. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Ст.преподаватель кафедры
Теории и истории культуры**

должность, название кафедры

И.К.Черкасова

подпись

инициалы, фамилия

**Руководитель программы
Заведующий кафедрой
теории и истории
культуры**

должность, название кафедры

Е.В.Васильченко

подпись

инициалы, фамилия

**Заведующий кафедрой
Теории и истории культуры**

название кафедры

Е.В. Васильченко

подпись

инициалы, фамилия