

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ КИНО-, ТЕЛЕИСКУССТВА»

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль – Теория и история визуальных искусств

Учебный план – 2024 года

Луганск – 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 557 от 15.06.2017.

Программу разработала: В. В. Смоляр, доцент кафедры теории искусств и эстетики, кандидат философских наук, доцент.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского)

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История кино-, телеискусства» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам IV курса (VII семестр) по направлению подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского».

Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Мировая литература», «Русская литература», «История музыки», «История мирового театра», «Введение в искусствознание», «Современное мультимедийное искусство», «Современное искусство», «История сценографии».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а так же при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Дисциплина посвящена изучению становления и развития кинематографа и телевидения как видов искусства. В рамках курса рассматриваются ключевые этапы их эволюции, начиная от появления первых движущихся изображений до современных форматов цифрового медиа. Особое внимание уделяется важнейшим художественным направлениям, техническим инновациям, а также вкладу выдающихся режиссеров, сценаристов, актеров и операторов. Изучаются изменения в стиле, жанрах, тематике и формах экранного искусства в контексте социально-культурных, политических и экономических факторов различных эпох. Курс охватывает мировую историю кино и телевидения, а также специфику их развития в России.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в устной и письменной форме, итоговая аттестация в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **2** зачётные единицы, **72** часа.

Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – **14** ч., семинарские занятия – **16** ч., самостоятельная работа – **42** ч.

ЗФО: лекционные занятия – **2** ч., семинарские занятия – **2** ч., самостоятельная работа – **68** часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «История кино-, телеискусства» является - формирование у студентов представлений об истории становления искусства кино и его значение в контексте художественной культуры XX века.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с историей возникновения кинематографа;
- рассмотреть основные этапы развития мирового кино и дать периодизацию развития киноискусства;
- дать обзор ключевых произведений киноискусства, отражающих художественное своеобразие мирового кинематографа;
- раскрыть идейные, философские и культурологические корни искусства кино;
- раскрыть индивидуальные особенности творчества режиссеров, которые оказали влияние на развитие мирового кинематографа.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История кино-, телеискусства» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам IV курса (VII семестр) по направлению подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского».

Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Мировая литература», «Русская литература», «История музыки», «История мирового театра», «Введение в искусствознание», «Современное мультимедийное искусство», «Современное искусство», «История сценографии».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а так же при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ОПК-3.

Формируемые компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК-3	Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры.	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные этапы становления и развития кино- и телеискусства в мировом и отечественном контексте;– ключевые теории, концепции и направления в истории экранного искусства;– выдающиеся имена, события, произведения и их значение в развитии кино- и телеискусства;– социально-культурные и технические факторы, влияющие на развитие кино- и телевидения;– базовые методики анализа аудиовизуальных произведений. Уметь: <ul style="list-style-type: none">– применять основные теории и методы истории искусства для анализа произведений кино- и телеискусства;– структурировать и обобщать материал по ключевым этапам и явлениям истории экранного искусства;– анализировать и интерпретировать художественные, тематические и технические особенности произведений кино- и телеискусства;

		<ul style="list-style-type: none">– находить, анализировать и систематизировать информацию из научной литературы и источников по теме;– разрабатывать образовательные материалы и применять их в преподавании истории кино- и телеискусства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками применения историко-искусствоведческого анализа к произведениям кино- и телеискусства;– инструментами поиска, анализа и систематизации информации по теме истории экранного искусства;– методами подготовки и проведения образовательных мероприятий в области истории искусства;– способами оформления результатов научной и образовательной работы в соответствии с академическими стандартами.
--	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	с	сп	к		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема 1. Возникновение кинематографа: от технического изобретения к искусству	10	2	2	6	-	10	1	1	8	-
Тема 2. Формирование художественного языка кино в эпоху немого кинематографа	10	2	2	6	-	10	1	1	8	-
Тема 3. Звуковое кино: революция в киноискусстве	10	2	2	6	-	10	-	-	10	-
Тема 4. Кино Золотого века Голливуда	10	2	2	6	-	10	-	-	10	-
Тема 5. Послевоенное кино и новые течения в мировом кинематографе	12	2	4	6	-	12	-	-	12	-
Тема 6. Кино второй половины XX века: эра блокбастеров и независимого кино	10	2	2	6	-	10	-	-	10	-
Тема 7. Современный кинематограф и телевидение в эпоху цифровых технологий	10	2	2	6	-	10	-	-	10	-
ВСЕГО часов в семестре/дисциплине:	72	14	16	42	-	72	2	2	68	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Возникновение кинематографа: от технического изобретения к искусству

Кинематограф зародился на пересечении научных открытий и художественных амбиций. В XIX веке были созданы первые устройства, позволяющие фиксировать движение, такие как зоотроп, праксиноскоп и кинетоскоп. Эти технические изобретения, а также развитие фотографии, сыграли ключевую роль в появлении кино. Одной из важнейших вех стало изобретение Луи и Огюстом Люмьерами кинематографа в 1895 году. Их первый публичный показ фильмов, состоявшийся 28 декабря 1895 года в Париже, считается официальным рождением кинематографа.

На ранних этапах кино использовалось преимущественно как развлечение. Первые фильмы, снятые Люмьерами, были короткими документальными зарисовками, такими как «Выход рабочих с фабрики» и «Прибытие поезда на вокзал». В то же время Жорж Мельес, французский режиссер и иллюзионист, стал первым экспериментировать с постановочными съемками и спецэффектами. Его культовая работа «Путешествие на Луну» (1902) демонстрирует, как кино стало полноценным искусством, соединяющим драматическое повествование с визуальными эффектами.

Кинематограф быстро завоевал популярность по всему миру, а его технический прогресс сделал возможным развитие новых жанров и форм. Уже в первые годы существования кино появилось документальное кино, игровые короткометражки и трюковые фильмы. Важным аспектом стало взаимодействие кино с другими видами искусства — театром, литературой, фотографией, что способствовало обогащению его художественного языка.

Период раннего кино характеризуется бурным развитием технологий и поиском выразительных средств. Хотя кинематограф еще находился на начальном этапе своего становления, уже тогда проявились его колоссальные возможности как искусства, способного передавать эмоции, рассказывать истории и переносить зрителя в воображаемые миры. Это заложило основу для дальнейшего развития киноискусства.

Тема 2. Формирование художественного языка кино в эпоху немого кинематографа

Эпоха немого кино (1895–1920-е годы) была временем, когда кинематограф развивал собственный художественный язык. Поскольку звук еще не использовался, основной акцент делался на визуальное повествование: актерскую игру, монтаж, операторскую работу. Режиссеры активно экспериментировали с киномонтажом, создавая первые выразительные приемы. Особую роль в этом процессе сыграли пионеры кино, такие как Дэвид Уорк Гриффит, который ввел крупный план и монтаж параллельного действия.

Национальные кинематографы начали формировать свои стилистические особенности. Во Франции основное внимание уделялось авангардным экспериментам, например, в работах Абелья Ганса. В Германии появился стиль экспрессионизма, отражавший мрачные настроения послевоенного общества, что проявилось в фильмах вроде «Кабинет доктора Калигари» (1920). В США развивалась массовая культура, где доминировали комедийные и приключенческие фильмы. Особую популярность приобрели работы Чарли Чаплина, сочетавшие сатиру с глубокими философскими размышлениями.

Советский кинематограф стал важным центром новаторства. Режиссеры Сергей Эйзенштейн и Дзиги Вертов разработали теорию и практику монтажа как основного выразительного средства кино. Эйзенштейн в своих фильмах, таких как «Броненосец Потемкин» (1925), показал, как монтаж может усиливать драматическое воздействие и создавать эмоциональный эффект.

Немое кино заложило основы визуального повествования, которые остаются актуальными до сих пор. Даже без звука режиссеры смогли развить язык, способный выразить самые сложные идеи и чувства. Эпоха немого кино — это время открытий, когда кинематограф начал утверждаться как самостоятельное искусство.

Тема 3. Звуковое кино: революция в киноискусстве

Появление звука стало революцией в киноискусстве, изменившей не только технологические аспекты кинопроизводства, но и его художественные приемы. Первый звуковой фильм, «Певец джаза» (1927), продемонстрировал возможности синхронизации звука и изображения. Это событие ознаменовало конец эпохи немого кино и начало нового этапа в истории кинематографа.

Введение звука открыло новые возможности для жанрового кино. Одними из первых популярными стали музыкальные фильмы, такие как «Голливудская мелодия» (1929). Кроме того, звуковые технологии позволили создавать более сложные и многогранные характеры героев благодаря диалогам. Например, гангстерское кино 1930-х годов, включая такие фильмы, как «Враг общества» (1931), использовало звук для создания реалистичной атмосферы и напряжения.

Однако переход к звуковому кино сопровождался трудностями. Многим актерам немого кино было сложно адаптироваться к новым требованиям, а режиссерам приходилось переосмысливать свои подходы к съемке. Тем не менее, этот период ознаменовался активным поиском новых выразительных средств, сочетавших визуальное и звуковое повествование.

Звуковое кино значительно обогатило кинематографический язык, сделав фильмы более близкими к реальной жизни. Оно также способствовало увеличению аудитории, так как звуковое сопровождение позволило лучше вовлекать зрителей и создавать более эмоциональное воздействие. Этот этап развития кино стал важной вехой, утвердив кинематограф как одно из ведущих искусств XX века.

Тема 4. Кино Золотого века Голливуда

Золотой век Голливуда охватывает период 1930–1950-х годов, когда студийная система достигла пика своего влияния. Крупные студии, такие как Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros., Paramount и 20th Century Fox, контролировали все аспекты кинопроизводства и дистрибуции. Эта эпоха знаменита развитием жанрового кино, таких как вестерны, нуары, мюзиклы и приключенческие фильмы, которые стали популярными не только в США, но и за пределами страны.

Каждая студия имела собственный стиль и специализацию. MGM, например, славилась высокобюджетными мюзиклами, такими как «Волшебник страны Оз» (1939), а Warner Bros. была известна гангстерскими фильмами, такими как «Маленький Цезарь» (1931). Вестерны, такие как работы Джона Форда («Дилижанс», 1939), стали важной частью культурного наследия Америки, формируя мифологию Дикого Запада.

Особую роль в этот период играли режиссеры, чье творчество стало каноном мирового кинематографа. Орсон Уэллс снял один из самых влиятельных фильмов всех времен — «Гражданин Кейн» (1941), который новаторски использовал свет, монтаж и нелинейное повествование. Альфред Хичкок в своих работах, таких как «Ребекка» (1940) и «Окно во двор» (1954), задал стандарты триллера и саспенса, которые остаются актуальными по сей день.

Вторая мировая война сильно повлияла на Голливуд, превратив кино в средство пропаганды. Многие фильмы военного времени подчеркивали патриотизм, но в послевоенный период настроение изменилось: начали появляться более мрачные и реалистичные работы, такие как фильмы нуар. Этот жанр с его стилем и темами фатализма отражал тревоги общества после войны.

Золотой век Голливуда заложил основы современного кинопроизводства. Жанровая структура, звездная система и массовый охват аудитории сделали Голливуд центром мирового кинематографа, а его влияние сохраняется до сих пор.

Тема 5. Послевоенное кино и новые течения в мировом кинематографе

Послевоенное время стало периодом радикальных перемен в кинематографе. Общество, пережившее ужасы войны, требовало новых форм выражения, что привело к появлению таких течений, как итальянский неореализм. Неореалисты, например, Роберто Росселлини («Рим — открытый город», 1945) и Витторио Де Сика («Похитители велосипедов», 1948), стремились к максимальной правдивости в изображении повседневной жизни. Их фильмы отличались использованием непрофессиональных актеров, натуральных съемок и социальной проблематики.

Во Франции на рубеже 1950–1960-х годов возникло движение «новая волна», вдохновленное стремлением разрушить традиции классического кино. Режиссеры, такие как Жан-Люк Годар («На последнем дыхании», 1960) и Франсуа Трюффо («Четыреста ударов», 1959), экспериментировали с нелинейным повествованием, монтажом и работой с камерой. Их фильмы часто были автобиографическими и отражали глубокие личные переживания авторов.

Параллельно с этим в США развивалось так называемое авторское кино. Этот период характеризуется выходом за рамки студийной системы и созданием более независимых и рискованных работ. Например, в фильме «В поисках мистера Гудбара» (1977) исследовались темы личной свободы и отчуждения, которые редко поднимались в Золотой век Голливуда.

В странах социалистического лагеря кино также приобрело особую значимость. Советский кинематограф, польская школа кино (Анджей Вайда, Роман Полански) и чешская «новая волна» (Милош Форман) предложили новые подходы к осмыслению человеческих ценностей и социальных проблем. Эти фильмы зачастую проходили через строгую цензуру, но сохраняли глубину и многогранность.

Эпоха послевоенного кинематографа стала временем экспериментов и глобального поиска нового киноязыка. Она показала, что кино может быть не только развлекательным, но и философским, исследующим внутренний мир человека и общественные изменения.

Тема 6. Кино второй половины XX века: эра блокбастеров и независимого кино

Во второй половине XX века кинематограф столкнулся с новыми вызовами и возможностями. В 1970-е годы в Голливуде началась «новая волна», связанная с поколением молодых режиссеров, таких как Мартин Скорсезе («Таксист», 1976), Стивен Спилберг («Челюсти», 1975) и Джордж Лукас («Звездные войны», 1977). Эти фильмы стали символами новой эры, когда крупнобюджетные проекты — блокбастеры — привлекали миллионы зрителей и приносили огромные доходы.

Блокбастеры установили стандарты для массового кино, предложив зрителям впечатляющие спецэффекты и захватывающие сюжеты. Одновременно с этим развивалось независимое кино, которое противопоставляло себя коммерческому Голливуду. Режиссеры, такие как Джим Джармуш («Страннее, чем в раю», 1984) и Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», 1994), создавали фильмы с уникальным стилем и необычными сценариями, привлекая зрителей своей самобытностью.

Кино второй половины XX века также стало глобальным явлением. В Азии начали появляться яркие режиссеры, такие как Акира Куросава («Тень война», 1980) и Вонг Кар-вай («Чунгкингский экспресс», 1994), чьи работы получили мировое признание. В Европе сохранялась традиция авторского кино, представленная такими мастерами, как Ингмар Бергман («Персона», 1966) и Федерико Феллини («Амаркорд», 1973).

Кроме того, в этот период началось активное взаимодействие кино с новыми технологиями. Использование компьютерной графики, впервые масштабно примененное в таких фильмах, как «Терминатор 2: Судный день» (1991), полностью изменило визуальные возможности кинематографа. Это подготовило почву для дальнейшего развития кино в цифровую эпоху.

Таким образом, вторая половина XX века стала временем бурного роста киноиндустрии, когда кино приобрело как массовую популярность, так и глубокое авторское звучание. Эта эпоха определила облик современного кинематографа, соединяя в себе коммерческое и экспериментальное направления.

Тема 7. Современный кинематограф и телевидение в эпоху цифровых технологий

Начало XXI века ознаменовалось радикальными изменениями в кинематографе благодаря стремительному развитию цифровых технологий. Традиционная пленочная съемка постепенно уступила место цифровым форматам, что сделало производство фильмов дешевле и доступнее. Это позволило большему числу независимых режиссеров создавать свои проекты. Одновременно с этим использование компьютерной графики достигло небывалых высот, как в фильмах Джеймса Кэмерона («Аватар», 2009), который стал символом новой эры в визуальных эффектах.

Цифровизация изменила не только процесс производства, но и способы распространения и потребления контента. Стриминговые платформы, такие как Netflix, Amazon Prime и Disney+, стали важной частью индустрии, предоставляя зрителям доступ к фильмам и сериалам в любое время. Эта тенденция усилилась во время пандемии COVID-19, когда традиционные кинотеатры были вынуждены приостановить работу, а стриминг стал основным способом просмотра новых фильмов.

Современный кинематограф характеризуется глобализацией и культурным обменом. Южнокорейский фильм «Паразиты» (2019) Бонг Джун-хо получил мировое признание и стал первым иностранным фильмом, выигравшим «Оскар» за лучший фильм. Индийская киноиндустрия, в частности Болливуд, продолжает завоевывать популярность по всему миру, а китайский кинематограф демонстрирует стремительный рост благодаря национальным блокбастерам.

Телевидение также переживает свой ренессанс. Высококачественные сериалы, такие как «Игра престолов», «Во все тяжкие» и «Очень странные дела», стали новым видом искусства, конкурируя по качеству с кино. Благодаря стриминговым сервисам создатели сериалов получили больше творческой свободы, что позволило разрабатывать сложные сюжеты и глубоких персонажей.

В современную эпоху наблюдается расширение границ киноискусства. Помимо традиционных фильмов, развиваются новые формы: VR-кино, интерактивные проекты, анимация, созданная при помощи искусственного интеллекта. Эти новации не только открывают новые горизонты для художников, но и требуют переосмысления привычных подходов к созданию и восприятию искусства. Таким образом, цифровая эпоха сформировала кинематограф как глобальное и многогранное явление, открытое для экспериментов и новых форм самовыражения.

6.2. План семинарских занятий

Семинар 1. Возникновение кинематографа: от технического изобретения к искусству

1. Обсуждение предпосылок появления кинематографа: вклад научных открытий XIX века.
2. Анализ первых фильмов братьев Люмьер: обсуждение их содержания и художественной значимости.
3. Роль Жоржа Мельеса в развитии игрового кино: просмотр и разбор фильма «Путешествие на Луну».
4. Дискуссия: мог ли кинематограф остаться только технической забавой, а не стать искусством?
5. Проверка самостоятельной работы.

Семинар 2. Формирование художественного языка кино в эпоху немого кинематографа

1. Разбор основных приемов немого кино: роль монтажа, света, жестов и мимики актеров.
2. Обсуждение вклада Дэвида Гриффита, Чарли Чаплина и Сергея Эйзенштейна в развитие языка кино.
3. Анализ ключевых сцен из фильмов «Броненосец Потемкин» и «Огни большого города».
4. Дискуссия: как немое кино компенсировало отсутствие звука? Чему оно может научить современного режиссера?
5. Проверка самостоятельной работы.

Семинар 3. Звуковое кино: революция в киноискусстве

1. Обсуждение фильма «Певец джаза» как первого звукового фильма: содержание и влияние на индустрию.
2. Разбор изменений в актерской игре и режиссуре, вызванных появлением звука.
3. Обсуждение жанров, рожденных благодаря звуку: музыкальный фильм, гангстерское кино.
4. Дискуссия: стал ли переход к звуковому кино упрощением или усложнением киноискусства?
5. Проверка самостоятельной работы.

Семинар 4. Кино Золотого века Голливуда

1. Разбор студийной системы Голливуда: как студии контролировали производство фильмов?
2. Обсуждение жанров Золотого века: особенности вестернов, нуаров и мюзиклов.
3. Анализ ключевых режиссеров эпохи: Орсон Уэллс и его новаторские приемы в фильме «Гражданин Кейн».
4. Дискуссия: почему Голливуд Золотого века стал стандартом мировой киноиндустрии?
5. Проверка самостоятельной работы.

Семинар 5. Послевоенное кино и новые течения в мировом кинематографе

1. Обсуждение итальянского неореализма: особенности жанра и социальная тематика фильмов.
2. Анализ Французской новой волны: что нового привнесли Годар и Трюффо?
3. Роль авторского кино: просмотр и разбор сцены из фильма одного из представителей послевоенного авторского кино.
4. Дискуссия: может ли авторский подход сосуществовать с коммерческим кино?
5. Проверка самостоятельной работы.

Семинар 6. Кино второй половины XX века: эра блокбастеров и независимого кино

1. Обсуждение феномена блокбастеров: особенности производства и массового успеха.
2. Роль «новой волны» Голливуда: Скорсезе, Спилберг, Лукас — их вклад в киноиндустрию.
3. Анализ независимого кино: просмотр и разбор сцены из фильма Тарантино или Джармуша.
4. Дискуссия: как блокбастеры и независимое кино влияют друг на друга?
5. Проверка самостоятельной работы.

Семинар 7. Современный кинематограф и телевидение в эпоху цифровых технологий

1. Обсуждение влияния цифровизации на производство фильмов: плюсы и минусы.
2. Анализ роли стриминговых платформ: изменился ли подход зрителей к восприятию кино?
3. Обсуждение глобализации кино: примеры влияния национальных кинематографов (Южная Корея, Индия, Китай).
4. Дискуссия: сериалы как искусство — угроза ли это традиционному кино?
5. Проверка самостоятельной работы.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки практического задания;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к зачету.

7.1. Темы докладов

Для подготовки к семинарскому/практическому занятию необходимо выполнить доклад по одной из тем. Доклад рассчитан на 10-15 минут, сопровождается презентацией на 10-15 слайдов, возможно использование коротких аудио и видео роликов.

Вариант задания выбирается согласно порядковому номеру студента в академическом журнале. При согласовании с преподавателем может быть выбрана тема, не отражённая в следующем списке.

Тема 1. Возникновение кинематографа: от технического изобретения к искусству

1. Эволюция визуальных технологий: от праксиноскопа до кинематографа братьев Люмьер.
2. Жорж Мельес и его вклад в становление игрового кино.
3. Документальные фильмы братьев Люмьер: искусство или фиксация реальности?
4. Истоки мирового кинематографа: первые киностудии и их роль в развитии индустрии.
5. Сравнение ранних фильмов Люмьеров и Мельеса: документальность против фантазии.

Тема 2. Формирование художественного языка кино в эпоху немого кинематографа

1. Монтаж как инструмент повествования: теория Сергея Эйзенштейна.
2. Герои немого кино: влияние актерской игры на выразительность.
3. Роль немецкого экспрессионизма в формировании визуального языка кино.

4. Чарли Чаплин: универсальный язык комедии и драмы.
5. Советское немое кино: «Броненосец Потемкин» как пример идеологического искусства.

Тема 3. Звуковое кино: революция в киноискусстве

1. Переход от немого к звуковому кино: технологические и культурные вызовы.
2. Гангстерское кино 1930-х годов: первые звуковые шедевры жанра.
3. Музыкальный фильм как новый жанр звукового кино: от «Певца джаза» до классических мюзиклов.
4. Как звук изменил актерскую игру в кино?
5. Звуковое кино в Европе: сравнительный анализ с американскими фильмами.

Тема 4. Кино Золотого века Голливуда

1. Студийная система Голливуда: экономическая модель и творческие ограничения.
2. Вестерн как символ Америки: особенности жанра и его влияние.
3. Фильм нуар: стиль, темы и ключевые представители.
4. «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса: инновации, которые изменили кино.
5. Роль Второй мировой войны в формировании сюжетов и тематики Голливудских фильмов.

Тема 5. Послевоенное кино и новые течения в мировом кинематографе

1. Итальянский неореализм: отражение послевоенной реальности через кино.
2. Французская новая волна: принципы и новаторство.
3. Авторское кино: особенности творчества Ингмара Бергмана.
4. Кино стран социалистического лагеря: реализм и идеология.
5. Как кинематограф отразил кризис и возрождение европейской культуры после Второй мировой войны?

Тема 6. Кино второй половины XX века: эра блокбастеров и независимого кино

1. Становление блокбастеров: от «Челюстей» до «Звездных войн».
2. Роль Мартина Скорсезе в Голливудской новой волне.
3. Квентин Тарантино: новый стиль в независимом кино.
4. Влияние цифровых технологий на спецэффекты в конце XX века.
5. Независимое кино против блокбастеров: творческая свобода или коммерческий успех?

Тема 7. Современный кинематограф и телевидение в эпоху цифровых технологий

1. Стриминговые платформы и их влияние на индустрию кино и сериалов.
2. «Аватар» Джеймса Кэмерона: новые горизонты цифрового кино.
3. Южнокорейский кинематограф: от «Олдбоя» до «Паразитов».
4. Роль телевидения и сериалов в современном искусстве: от «Игры престолов» до «Очень странных дел».
5. Будущее кино: VR-кино, интерактивные проекты и искусственный интеллект.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Задания для контрольных работ (ЗФО)

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения. Вариант задания выбирается согласно порядковому номеру студента в академическом журнале. При согласовании с преподавателем может быть выбрана тема, не отражённая в следующем списке. Требования к выполнению контрольной работы:

Контрольная работа по курсу «История кино-, телеискусства» является необходимым компонентом контроля обучения. Студент должен сдать работу в срок не позднее 2 недель до начала экзаменационной сессии. Вариант студент выбирает из предложенного списка, согласно порядковому номеру в академическом журнале.

Работа может быть аккуратно написана или отпечатана. Текст работы пишется на одной стороне стандартных листов формата А-4. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Объем работы, написанной от руки, не должен превышать 12 страниц, а отпечатанной на принтере – 10 страниц (шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5). Страницы необходимо пронумеровать. Номер страницы ставится внизу по центру. На титульном листе номер страницы не ставится. Студент имеет право пользоваться материалами из Интернета, но с обязательной ссылкой на их адреса в Сети в соответствии с общепринятыми требованиями оформления источников. Студент не должен механически переписывать материал выбранной темы, переписывать или распечатывать на принтере чужую контрольную работу или сканированный учебник. Подобные работы не будут засчитаны.

Необходимо в начале второй страницы, после титульного листа, поместить план (3 – 4 пункта с обязательным введением и выводами, которые должны отвечать содержанию работы). В плане следует указать номера страниц каждого пункта.

Работа должна содержать список использованной литературы, составленный по алфавиту (не менее 3 источников), а в тексте в квадратных скобках должны быть приведены ссылки на все указанные в списке источники: первая цифра – номер источника в списке, вторая – номер страницы, например: [1, с. 56] или [1, с. 56–57; 3, с. 223]. Грамматические и стилистические ошибки, исправления не допускаются.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1

1. Опишите основные технические изобретения XIX века, которые привели к появлению кинематографа.
2. Как звуковое кино изменило подход к съемке и монтажу? Приведите примеры.
3. Какие новшества в визуальном языке кинематографа внесли фильмы итальянского неореализма?

Вариант 2

1. В чем заключалась роль братьев Люмьер и Жоржа Мельеса в становлении раннего кинематографа?
2. Чем студийная система Голливуда Золотого века отличалась от независимого кинопроизводства?
3. Как современные технологии влияют на производство фильмов? Приведите примеры из XXI века.

Вариант 3

1. Как немецкий экспрессионизм повлиял на развитие визуального языка кино? Приведите примеры фильмов.

2. Почему «Гражданин Кейн» считается революционным фильмом? Укажите ключевые новаторские приемы.
3. Какова роль стриминговых платформ в изменении формата и содержания кино и сериалов?

Вариант 4

1. Расскажите о художественных особенностях фильмов Жоржа Мельеса и их значении для игрового кино.
2. Что такое фильм нуар, и какие основные черты характеризуют этот жанр?
3. Как Южнокорейский кинематограф (например, «Паразиты») повлиял на глобальное кино XXI века?

Вариант 5

1. Каковы основные достижения Чарли Чаплина в эпоху немого кино?
2. Какие изменения в киноискусстве принес переход к звуковому кино в 1920–1930-е годы?
3. Что такое VR-кино и интерактивные проекты? Как они могут повлиять на будущее кинематографа?

Вариант 6

1. Какие идеи лежат в основе монтажа Сергея Эйзенштейна? Приведите примеры его фильмов.
2. Как Вторая мировая война повлияла на содержание и тематику Голливудских фильмов?
3. В чем отличие авторского кино Французской новой волны от Голливудских блокбастеров?

Вариант 7

1. Чем раннее документальное кино братьев Люмьер отличается от художественного игрового кино Жоржа Мельеса?
2. Как музыкальные фильмы стали популярным жанром в эпоху звукового кино? Приведите примеры.
3. Как сериалы изменили представление о телевидении как форме искусства?

Вариант 8

1. Как немое кино решало проблему передачи эмоций без звука? Приведите примеры.
2. Какие жанры кино получили популярность в Золотой век Голливуда? Раскройте особенности одного из них.
3. Какие новые темы и жанры появились в кинематографе второй половины XX века?

Вариант 9

1. В чем заключается значение фильма «Броненосец Потемкин» для мирового кинематографа?
2. Какие культурные изменения отразились в Голливудской «новой волне» 1970-х годов?
3. Как цифровые технологии повлияли на создание современных спецэффектов? Приведите примеры.

Вариант 10

1. Какое влияние оказал советский кинематограф 1920–1930-х годов на мировой кинематограф?

2. Как блокбастеры изменили подход к созданию фильмов? Приведите примеры из творчества Спилберга или Лукаса.
3. Как глобализация отразилась на современном кинематографе? Приведите примеры международных кинопроектов.

8.2. Вопросы к зачёту

1. Какие технические изобретения XIX века способствовали появлению кинематографа?
2. Назовите основателей кинематографа и опишите их вклад.
3. Чем ранние фильмы братьев Люмьер отличаются от работ Жоржа Мельеса?
4. Какие жанры и темы были характерны для первых фильмов?
5. Почему 1895 год считается годом рождения кинематографа?
6. Какие художественные приемы использовались в эпоху немого кино для передачи эмоций?
7. Какую роль сыграл Чарли Чаплин в развитии немого кино?
8. В чем заключается значимость монтажа Сергея Эйзенштейна для мирового кинематографа?
9. Какие визуальные особенности характерны для немецкого экспрессионизма?
10. Как советский кинематограф 1920-х годов повлиял на развитие киноискусства?
11. Почему фильм «Певец джаза» считается важной вехой в истории кино?
12. Как переход к звуку изменил работу актеров и режиссеров?
13. Какие новые жанры возникли благодаря появлению звукового кино?
14. Чем звуковое кино в США отличалось от европейского звукового кино?
15. Какие трудности испытывали режиссеры при переходе от немого к звуковому кино?
16. Что такое студийная система Голливуда, и как она повлияла на кинопроизводство?
17. Какие жанры были особенно популярны в Золотой век Голливуда?
18. Почему фильм «Гражданин Кейн» считается революционным?
19. Как Вторая мировая война повлияла на тематику Голливудских фильмов?
20. Какие визуальные и нарративные особенности характерны для фильма нуар?
21. В чем заключаются основные черты итальянского неореализма?
22. Какие принципы лежат в основе Французской новой волны?
23. Как авторское кино отличается от коммерческого?
24. Какие фильмы и режиссеры представляют чешскую и польскую «новые волны»?
25. Как европейский кинематограф отразил послевоенные изменения в обществе?
26. Чем Голливудская «новая волна» отличается от Золотого века Голливуда?
27. Как блокбастеры изменили киноиндустрию?
28. Какие особенности присущи независимому кино 1980–1990-х годов?
29. Как развитие технологий повлияло на производство фильмов во второй половине XX века?
30. В чем заключается художественная и культурная значимость фильмов Квентина Тарантино?
31. Какие изменения привнесли стриминговые платформы в киноиндустрию?
32. Чем сериалы XXI века отличаются от сериалов прошлого века?
33. Как VR и интерактивное кино меняют восприятие зрителем кинематографа?
34. Почему южнокорейское кино стало популярным на мировой арене?
35. Какие темы и жанры преобладают в современном кинематографе?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на практическом/семинарском занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	Студент активно участвует в обсуждении, даёт аргументированные и обоснованные ответы, демонстрирует глубокое знание материала и умение анализировать. Отвечает уверенно, грамотно, использует профессиональную терминологию. Вопросы преподавателя и однокурсников полностью раскрыты и обоснованы. Задания выполнены полностью, с самостоятельными выводами и аналитическим подходом. Демонстрирует инициативу, участвуя в дополнительных дискуссиях и предложениях.
Хорошо (4)	Студент принимает активное участие в обсуждении, даёт в основном правильные ответы, демонстрирует знание основного материала. Иногда допускает неточности или недостаточно аргументирует свою позицию. Использует профессиональную терминологию, но не всегда уверенно. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты, но не в полной мере. Задания выполнены, но без глубокого анализа и дополнительных выводов.
Удовлетворительно (3)	Студент участвует в обсуждении пассивно, отвечает лишь на прямые вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностное знание материала. Ответы неполные, часто не аргументированные, с нарушением логики. Использование профессиональной терминологии минимально. Вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты частично. Задания выполнены не полностью, либо с ошибками.
Неудовлетворительно (2)	Студент не принимает участия в обсуждении, либо его ответы не соответствуют теме или содержат значительные ошибки. Демонстрируется незнание материала. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников отсутствуют или неаргументированы. Задания либо не выполнены, либо выполнены с грубыми ошибками.

10.2. Описание шкалы оценивания заданий для самостоятельной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (85-100 баллов)	<p>Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно.</p> <p>На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.</p>
Хорошо (65-84 балла)	<p>Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала.</p> <p>На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
Удовлетворительно (55-64 балла)	<p>Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме.</p> <p>Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
Неудовлетворительно (0-63 балла)	<p>Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.</p>

Распределение баллов на доклад с презентацией: 100 баллов = 60 баллов (содержание доклада) +30 баллов (презентация) +15 баллов (выступление).

10.3. Описание шкалы оценивания контрольной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	Работа выполнена полностью, раскрывает все поставленные задачи и соответствует требованиям к содержанию и оформлению. Продемонстрировано глубокое понимание материала, логическое изложение мыслей и высокий уровень аналитических навыков. Используются примеры, которые подтверждают знания теоретического и практического материала, а также демонстрируется самостоятельный подход к выполнению задания. Ответы точные, развернутые, с четкой аргументацией, без ошибок. Оформление соответствует всем предъявленным требованиям: текст структурирован, грамматически правильный, с аккуратным оформлением ссылок и списка литературы (если требуется). Работа может включать дополнительные элементы анализа или выводов, которые выходят за рамки минимальных требований.
Хорошо (4)	Работа выполнена в целом качественно, но содержит незначительные недочеты в содержании, аргументации или оформлении. Продемонстрировано хорошее знание материала, ответы на основные вопросы точны и логичны, но могут быть менее глубокими или аналитичными. Примеры, подтверждающие теоретический материал, приведены, однако их количество или качество может быть недостаточным. В работе могут встречаться незначительные ошибки или упущения, которые не искажают общего смысла. Оформление в целом соответствует требованиям, однако возможны мелкие нарушения формата или стилистики.
Удовлетворительно (3)	Работа выполнена частично или поверхностно: раскрыты не все вопросы, а изложение материала носит фрагментарный или общий характер. Продемонстрированы базовые знания, однако не хватает глубины анализа, четкости аргументации или использования примеров. Возможны ошибки или неточности в содержании, включая искажения фактов, некорректное использование понятий или терминов. Оформление работы не полностью соответствует требованиям: текст может быть плохо структурированным, с орфографическими, пунктуационными или стилистическими ошибками. Несмотря на эти недостатки, работа показывает минимальный уровень владения материалом.
Неудовлетворительно (2)	Работа выполнена некачественно или не завершена. Отсутствует раскрытие большинства вопросов, а представленные ответы демонстрируют слабое или недостаточное знание материала. Аргументация отсутствует или носит хаотичный характер, примеры либо не приведены, либо их использование некорректно. В работе содержатся серьезные ошибки, которые искажают общий смысл. Оформление не соответствует установленным требованиям: текст не структурирован, содержит значительное количество орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Работа не отвечает минимальным критериям и не демонстрирует достаточного уровня подготовки.

10.4. Описание шкалы оценивания ответа на зачете

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Зачтено	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
Не зачтено	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Агафонова, Н. А. Искусство кино. Этапы, стили, мастера : учебник / Н. А. Агафонова. — Минск : Тесей, 2005. — 192 с.
2. Агафонова, Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма : учебник / Н. А. Агафонова. — Минск : Тесей, 2008. — 390 с.
3. Арабов, Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия : учебное пособие / Ю. Н. Арабов. — М. : ВГИК, 2003. — 106 с.
4. Аронсон, О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия) / О. Аронсон. — М. : Новое литературное обозрение, 2007. — 384 с.
5. Аронсон, О. Метакино / О. Аронсон. — М. : Ад Марингем, 2003. — 122 с.
6. Ермакова, Е. К. Практическая магия кинематографа. Ч. 1: Мультимедийность как пространство кинообраза / Е. К. Ермакова. — М. : МГППУ, 2013. — 252 с.
7. Кувшинова, М. Ю. Кино как визуальный код : учебное пособие / М. Ю. Кувшинова. — СПб : Мастерская "Сеанс", 2014. — 304 с.
8. Кувшинова, М. Балабанов / М. Кувшинова. — СПб : Книжные мастерские, 2013. — 355 с.
9. Митта, А. Кино между адом и раем: Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому / А. Митта. — М. : Подкова, 1999. — 480 с.
10. Смирнов, И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино / И. П. Смирнов. — СПб : Петрополис, 2009. — 404 с.
11. Соколова, Н. П. История и теория кино : учебно-методическое пособие / Н. П. Соколова. — Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2007. — 240 с.

Дополнительная литература:

12. Бергман, И. Жестокий мир кино / И. Бергман. — М. : Вагриус, 2005. — 71 с.
13. Блок, Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа / Б. Блок. — М. : ГИТР, 2012. — 320 с.
14. Евлампиев, И. И. Художественная философия Андрея Тарковского / И. И. Евлампиев. — 2-е изд. — Уфа : ARC, 2012. — 472 с.
15. Заболоцкий, А. Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора / А. Заболоцкий. — М. : Альпари, 1997. — 100 с.
16. Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX век / Н. М. Зоркая. — СПб : Алетейя, 2005. — 544 с.
17. Ключева, Л. Б. Проблема стиля в экранных искусствах : учебное пособие / Л. Б. Ключева. — М. : ГИТР, 2007. — 148 с.
18. Куренной, В. Философия фильма: упражнения в анализе : сборник статей / В. Куренной. — М. : Новое литературное обозрение, 2009. — 232 с.
19. Лотман, Ю. Диалог с экраном / Ю. Лотман, Ю. Цивьян. — Таллинн : Александра, 1994. — 214 с.
20. Перельштейн, Р. Видимый и невидимый мир в киноискусстве / Р. Перельштейн. — М. : Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 399 с.
21. Форман, М. Круговорот / М. Форман. — М. : Вагриус, 1999. — 398 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.