

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

Кафедра кино-, телеискусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО КИНОКРИТИКИ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 42.04.04 Телевидение
Профиль – Современная теле- и киноиндустрия
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 № 530.

Программу разработал Дунин В.К., профессор кафедры кино-, телеискусства.

Рассмотрено на заседании кафедры кино-, телеискусства (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2024 г.

Зав. кафедрой

Л.О. Симоненко

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Мастерство кинокритики» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресована студентам 1-2 курса (I-III семестры) направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой кино-, телеискусства.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Теория киноискусства и телевидения», «Теория режиссуры кино и телевидения», «Теория и методология фотожурналистики», «Искусство слова в массмедиа», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита практической работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение тестов и т. д.);

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з. е., 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (52 ч.), практические занятия (48 ч.), самостоятельная работа студента (116 ч.), контроль (108 ч.).

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями изучения курса «Мастерство кинокритики» являются:

- сформировать у студентов знания о закономерностях и основных тенденциях развития искусства кино и кинокритики;
- сформировать знания о теории создания художественного и документального фильма;
- изучить особенности киноискусства, своеобразие эстетического языка кино, а также сформировать художественный вкус.

Задачи дисциплины:

- изучить специфику кино как вида искусства, основные периоды развития мирового кинематографа, творчество ведущих мастеров кино;
- рассмотреть особенности кинокритики, научиться интерпретировать произведения кинематографа;
- овладеть навыками создания журналистских материалов по киноискусству.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресован студентам по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение, профиль «Современная теле- и киноиндустрия».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Теория киноискусства и телевидения», «Теория режиссуры кино и телевидения», «Теория и методология фотожурналистики», «Искусство слова в массмедиа», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: профессионально-ознакомительной, профессионально-творческой, педагогической, научно-исследовательской работы, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 42.04.04 Телевидение: УК-1; ПК-3.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию кино; – основы кинопроизводства; – виды рецензий. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать кинопроизведение, учитывая историю кино, тенденции развития кинематографа, теорию кино и авторские приемы создателя фильма; – создавать рецензии, содержащие глубокий анализ произведения, взвешенную оценку; – выбирать соответствующую форму (поджанр) рецензии.

Профессиональные компетенции (ПК):

Тип задач профессиональной деятельности: **редакторский**

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-3	Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в соответствии со стандартами и требованиями телевидения и других экранных масс-медиа и координировать редакционный процесс.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию кино; – основы кинопроизводства; – виды рецензий. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать кинопроизведение, учитывая историю кино, тенденции развития кинематографа, теорию кино и авторские приемы создателя фильма; – создавать рецензии, содержащие глубокий анализ произведения, взвешенную оценку; – выбирать соответствующую форму (поджанр) рецензии.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов					
	очная форма					
	всего	в том числе				
		лк	пр	инд	с.р.	конт
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА (I СЕМЕСТР)						
Тема 1. Основные этапы развития мирового кинематографа: зарождение, немое кино, звуковое кино	16	2	2	-	6	6
Тема 2. История развития кино в России	16	2	2	-	6	6
Тема 3. История развития кино в США	14	2	2	-	6	4
Тема 4. История развития кино в Европе	14	2	2	-	6	4
Тема 5. Новейшая история кино	14	2	2	-	6	4
Тема 6. Признанные мастера кино и их вклад в мировой кинематограф	12	2	2	-	4	4
Тема 7. Документалистика: история, теория	11	2	1	-	4	4
Тема 8. История отечественной кинокритики	11	2	1	-	4	4
Всего за I семестр	108	16	14	-	42	36
РАЗДЕЛ II. КИНО КАК ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА (II СЕМЕСТР)						
Тема 9. Функция критики. Критерии оценки фильма. Сюжет и фабула	26	4	4	-	12	6
Тема 10. Драматургический конфликт. Композиция	26	4	4	-	12	6
Тема 11. Герой как предмет анализа критики	26	4	4	-	12	6
Тема 12. Жанры кинематографа и образующие их характеристики	26	4	4	-	12	6
Тема 13. Авторский стиль и стилизации	20	2	2	-	10	6
Тема 14. Анализ киноязыка: техника и концептуальные приемы	20	2	2	-	10	6
Всего за II семестр	144	20	20	-	68	36
РАЗДЕЛ III. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ (III СЕМЕСТР)						

Тема 15. Цикл работы кинокритика. Требования к рецензенту кинопроизведения. Рецензия как основной продукт кинокритики	19	4	4	-	2	9
Тема 16. Рецензия как жанр журналистики. Жанровые признаки	19	4	4	-	2	9
Тема 17. Виды рецензий	18	4	4	-	1	9
Тема 18. Структура классической рецензии	16	4	2	-	1	9
Всего за III семестр	72	16	14	-	6	36
ВСЕГО часов по дисциплине	324	52	48	-	116	108

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

РАЗДЕЛ I ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Основные этапы развития мирового кинематографа: зарождение, немое кино, звуковое кино. Предпосылки появления кинематографа. Первые эксперименты в кино. Эпоха немого кино, развитие немого кинематографа. Появление звука в кино. Изменения в мировом кинематографе как отражение технического прогресса. Основные деятели эпохи становления мирового кинематографа как индустрии (немое и ранее звуковое кино).

Тема 2. История развития кино в России. Первые авторы отечественно кинематографа. Вертов. Эйзенштейн. Ромм. Кинематограф 1920-х годов: тематика, свойственный эпохе киноязык, технические особенности. Кино 1930-х годов в СССР: тематика, проблематика, киноязык, главные авторы. Кино периода Великой Отечественной войны: специфика, поэтика, авторы, киноязык. Кино мирного времени — 1950-1960 гг.: тематика, проблематика, авторы, особенности. Кино оттепели: особенности произведений этого периода, главные авторы, тематика и проблематика, поэтика. Кино эпохи перестройки: темы и герои, особенности киноязыка, главные авторы и фильмы периода.

Тема 3. История развития кино в США. Американский кинематограф «до Голливуда». Голливуд как символ и элемент формирования общемировой индустрии кинематографа. Формирование киношколы, основные жанры, темы, герои. Американское кино в 1920-х годах: жанры, темы. Кино периода Великой депрессии и Второй мировой войны: герой, поэтика, главные авторы и произведения эпохи. Неоклассический Голливуд. Американское кино конца XX века: проблематика, тематика, герои, главные авторы и киноязык эпохи.

Тема 4. История развития кино в Европе. Кино начала XX века в Европе. Французский авангард 1920-х гг. Золотой век немецкого кино. Европейское кино эпохи Второй мировой войны: Германия и нацистские фильмы, Франция и кино периода оккупации. Европейский кинематограф мирного времени: настроения времени, темы, проблематика, киноязык. Итальянский неореализм. Английское кино — жанровая специфика, темы, проблематика, киноязык. Французская новая волна. Главные авторы и кинопроизведения Европы XX века.

Тема 5. Новейшая история кино. Новейшее отечественное кино 1990–2010-е гг.: темы, проблематика, авторы, киноязык, поэтика. Современный кинематограф США: технический прогресс как двигатель индустрии, новые темы, главные герои и проблематика, главные авторы XXI века. Современное европейское кино: авторы, проблематика, киноязык. Основные мировые кинофестивали, их главные герои настоящего времени. Кино Азии.

Тема 6. Признанные мастера кино и их вклад в мировой кинематограф. Отечественные авторы: Тарковский, Параджанов, Шепитько, Муратова, Рязанов, Михалков, Гайдай. Европейские авторы: Феллини, Антониони, Буньюэль, Бергман, Годар, Трюффо, Кустурица, Бертолуччи. Американские авторы: Аллен, Скорцезе, Тарантино, Кубрик, Джармуш и другие.

Тема 7. Документалистика: история, теория. Первые хроники, эволюция жанра. Виды документальных фильмов: информационно-описательные и проблемно-образные. Задачи документальных фильмов: обучение, научное исследование, пропаганда, публицистика, хроника. Структура документального фильма.

Тема 8. История отечественной кинокритики.

Зарождение отечественной художественной критики. Кинокритика как часть процесса осмысления художественного контекста. Кризис кинокритики. Значительные имена отечественной кинокритики: Фрейлих, Юренев, Зоркая, Дондурей, Плахов, Матизен, Аркус, Долин и другие.

РАЗДЕЛ II КИНО КАК ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА (II СЕМЕСТР)

Тема 1. Функция критики. Критерии оценки фильма. Сюжет и фабула. Кинопроизведение как совокупность художественных процессов. Составляющие кинопроизведения и их анализ. Функции критики: информационная (просветительская), воспитательная, развлекательная и другие. Отличие фабулы от сюжета. Фабула как отражение основного конфликта. Сюжет как композиционная основа. Основа сюжета и фабулы — конфликт.

Тема 2. Драматургический конфликт. Композиция. Драматургическая ситуация как сюжетобразующая основа фильма. Содержание конфликта, противостояние антагониста и протагониста. Виды конфликтов: внутренний (конфликт героя с самим собой) и внешний (личностный уровень: конфликт с семьей, друзьями, влюбленными; внеличностный уровень: обстоятельства, окружающий мир, персонажи вне близкого круга героя). Правила драматургического конфликта: разнообразие (конфликт должен нарастать, идти на спад или чередовать одно с другим), конфликтов может быть несколько (разных уровней, временных и постоянных). Конфликт как драматическая форма и содержание кино. Что такое драматургия и композиция. Композиционные составляющие: завязка действия, побуждающее происшествие, кризис, кульминация, развязка.

Тема 3. Герой как предмет анализа критики. Типы героев (главные, второстепенные, массовка как герой; протагонисты и антагонисты). Концепция личности героя. Мотивация героя. Поле действия героя.

Тема 4. Жанры кинематографа и образующие их характеристики. Драма. Комедия. Детектив. Боевик (экшн). Вестерн. Триллер. Мелодрама. Исторический фильм. Приключенческий фильм. Фантастический фильм. Фильм ужасов. Жанрообразующие элементы указанных типов. Синтез жанров в кино.

Тема 5. Авторский стиль и стилизации. Понятие авторского стиля. Особенности авторского стиля: приемы и техники как способы его выражения (ритм, плавность переходов, длина кадров, свет, декорации, кастинг и прочие). Проблематика и тематика кино как отражение авторской позиции. Стилизация как авторский прием (подражание другим эпохам и мастерам жанров).

Тема 6. Анализ киноязыка: техника и концептуальные приемы. Киноязык как совокупность технических и художественных приемов, служащих средством выражения определенной художественной реальности и авторского замысла. Понятие кадра и плана. Монтаж как средство передачи художественного замысла. Эффект Кулешова. Время как структурный элемент кинопроизведения (его ход, его обозначение, его темп). Звук и пространство (саундтрек; заданные пространства действия, среда). Изображение и слово (голос в кадре и за кадром, функции комментария в кино и прочее). Диалог как структурный элемент киновыразительности.

РАЗДЕЛ III РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Цикл работы кинокритика. Требования к рецензенту кинопроизведения. Рецензия как основной продукт кинокритики. Независимая критика и критика как часть PR-кампании фильма (постпродакшн). Главная задача

рецензента. Объективность и субъективность оценки критика. Профессиональная этика кинокритика (журналиста). Проблема спойлеров (их оправданное и неоправданное упоминание). Работа критика на фестивалях, питчингах, кинофорумах. Рецензия — главный продукт и результат работы критика.

Тема 2. Рецензия как жанр журналистики. Жанровые признаки. Определение рецензии в системе жанров журналистики. Требования к рецензии. Рецензия как доказательное суждение. Аргументированный анализ, логичность выводов.

Тема 3. Виды рецензий. Рецензия-статья (элементы критики, рассуждения автора). Рецензия-фельетон (сатирическая рецензия). Рецензия-заметка (небольшой отзыв с поверхностным анализом, синопсис и краткий анализ). Рецензия-очерк (крупная форма, подразумевающая исторические, общекультурные, биографические сведения, подробный анализ). Рецензия-интервью (анализ в форме диалога с автором). Видеорецензия.

Тема 4. Структура классической рецензии. Заголовок. Общие формальные сведения обязательные для указания. Анализ формы и композиции произведения. Общая характеристика и оценка. Место произведения в творчестве автора. Место произведения в современной культуре. Залог успеха рецензии у читателя: художественно-выразительные средства, удачный заголовок, четкость композиции, логичность доводов и оценок, краткость и полнота анализа, легкость слога и пр.

6.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Основные этапы развития мирового кинематографа: зарождение, немое кино, звуковое кино

1. Предпосылки появления кинематографа. Первые эксперименты в кино.
2. Эпоха немого кино, развитие немого кинематографа.
3. Появление звука в кино. Изменения в мировом кинематографе как отражение технического прогресса.
4. Основные деятели эпохи становления мирового кинематографа как индустрии (немое и ранее звуковое кино).

Ключевые слова: немое кино, звуковое кино, экспериментальное кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть немой игровой фильм по выбору и проанализировать его особенности (тему, проблематику, игру актеров, свет, титр и прочее). Обсудить в группе особенности немого кино.

Литература: [2. — с. 9–19; 95–99.]

Тема 2. История развития кино в России

1. Первые авторы отечественно кинематографа. Кинематограф 1920-х годов: тематика, свойственный эпохе киноязык, технические особенности.
2. Кино 1930-х годов в СССР: тематика, проблематика, киноязык, главные авторы. Кино периода Великой Отечественной войны: специфика, поэтика, авторы, киноязык.
3. Кино мирного времени — 1950-1960 гг.: тематика, проблематика, авторы, особенности. 4. Кино оттепели: особенности произведений этого периода, главные авторы, тематика и проблематика, поэтика.

5. Кино эпохи перестройки: темы и герои, особенности киноязыка, главные авторы и фильмы периода.

Ключевые слова: Ханжонков, Эйзенштейн, Кулешов, Пудовкин, Протазанов, Вертов, Ромм, советское кино, военные фильмы, кино периода оттепели, перестроечное кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. На основании предложенной периодизации отечественного кинематографа составить список фильмов, состоящий из произведений характерных для того или иного периода развития индустрии. Обосновать все пункты списка, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 51–59; 85–95, 141–153, 196–209, 271–287, 368–386.](#)]

Тема 3. История развития кино в США

1. Американский кинематограф «до Голливуда». Голливуд как символ и элемент формирования общемировой индустрии кинематографа. Формирование киношколы, основные жанры, темы, герои.

2. Американское кино в 1920-х годах: жанры, темы.

3. Кино периода Великой депрессии и Второй мировой войны: герой, поэтика, главные авторы и произведения эпохи. Неоклассический Голливуд.

4. Американское кино конца XX века: проблематика, тематика, герои, главные авторы и киноязык эпохи.

Ключевые слова: Голливуд, Гриффит, американская комическая, кино времен Великой депрессии и войны, неоклассика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. На основании предложенной периодизации американского кинематографа составить список фильмов, состоящий из произведений характерных для того или иного периода развития индустрии. Обосновать все пункты списка, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 26–36, 61–69, 99–119, 242–249, 325–347.](#)]

Тема 4. История развития кино в Европе.

1. Кино начала XX века в Европе.

2. Французский авангард 1920-х гг.

3. Золотой век немецкого кино.

4. Европейское кино эпохи Второй мировой войны: Германия и нацистские фильмы, Франция и кино периода оккупации.

5. Европейский кинематограф мирного времени: настроения времени, темы, проблематика, киноязык. Итальянский неореализм. Английское кино — жанровая специфика, темы, проблематика, киноязык. Французская новая волна.

6. Главные авторы и кинопроизведения Европы XX века.

Ключевые слова: французский авангард, золотой век немецкого кино, кино эпохи Второй мировой войны, итальянский неореализм, французская новая волна.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. На основании предложенной периодизации европейского кинематографа составить список фильмов, состоящий из произведений характерных для того или иного периода развития индустрии. Обосновать все пункты списка, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 36–48, 69–85, 119–141, 165–196, 242–271.](#)]

Тема 5. Новейшая история кино

1. Новейшее отечественное кино 1990–2010-е гг.: темы, проблематика, авторы, киноязык, поэтика.
2. Современный кинематограф США: технический прогресс как двигатель индустрии, новые темы, главные герои и проблематика, главные авторы XXI века.
3. Современное европейское кино: авторы, проблематика, киноязык.
4. Основные мировые кинофестивали, их главные герои настоящего времени. Кино Азии.

Ключевые слова: кино рубежа, кино XXI века, кино Азии, кинофестивали.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Составить список отечественных и зарубежных фильмов, состоящий из наиболее важных произведений рубежа XX–XXI вв. Обосновать свой выбор, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 317–386; 3 — с. 414–426.](#)]

Тема 6. Признанные мастера кино и их вклад в мировой кинематограф

1. Отечественные авторы: Тарковский, Параджанов, Ромм, Донской, Шепитько, Муратова, Рязанов, Михалков, Гайдай.
2. Европейские авторы: Феллини, Антониони, Бертолуччи, Буньюэль, Бергман, Годар, Трюффо, Кустурица.
3. Американские авторы: Аллен, Скорцезе, Тарантино, Кубрик, Джармуш и другие.

Ключевые слова: Тарковский, Параджанов, Шепитько, Муратова, Рязанов, Михалков, Феллини, Антониони, Буньюэль, Бергман, Годар, Трюффо, Кустурица, Бертолуччи, Куросава, Хичкок, Аллен, Скорцезе, Тарантино, Кубрик, Джармуш и другие.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Подготовить сообщение о любимом режиссере: биография, фильмография (основные работы), особенности творчества, место в истории мирового кино. Желательно не выбирать режиссеров, работе которых были посвящены лекции.

Литература: [[2 — с. 209–218, 287–309; 3 — с. 393–414, 313–329, 329–336.](#)]

Тема 7. Документалистика: история, теория

1. Первые хроники, эволюция жанра.
2. Виды документальных фильмов: информационно-описательные и проблемно-образные.
3. Задачи документальных фильмов: обучение, научное исследование, пропаганда, публицистика, хроника.
4. Структура документального фильма.

Ключевые слова: хроника, документалистика, пропаганда, публицистика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать документальный фильм, посмотреть его и проанализировать (определить вид, функции, особенности подачи материала). Обсудить в группе просмотренные фильмы, сравнить их на основании проведенного анализа.

Литература: [[1 — с. 308–316](#); 4]

Тема 8. История отечественной кинокритики

1. Зарождение отечественной художественной критики.
2. Кинокритика как часть процесса осмысления художественного контекста. Кризис кинокритики.
3. Значительные имена отечественной кинокритики: Фрейлих, Юренев, Зоркая, Дондурей, Плахов, Матизен, Аркус, Долин и другие.

Ключевые слова: художественная критика, кризис критики, кинокритика и киножурналистика

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать рецензию признанного отечественного критика на любой фильм, проанализировать её (из чего она состоит). Обсудить в группе. Выбранные студентами авторы не должны повторяться.
3. Сравнить рецензии на один и тот же фильм разных авторов.

Литература: [[4](#)]

РАЗДЕЛ II. Кино как предмет анализа (II СЕМЕСТР)

Тема 9. Функция критики. Критерии оценки фильма. Сюжет и фабула.

1. Кинопроизведение как совокупность художественных процессов. Составляющие кинопроизведения и их анализ. Функции критики: информационная (просветительская), воспитательная, развлекательная и другие.
2. Отличие фабулы от сюжета. Фабула как отражение основного конфликта. Сюжет как композиционная основа. Основа сюжета и фабулы — конфликт.

Ключевые слова: теория кино, сюжет, фабула.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, определить его фабулу и сюжет, проанализировать их, обсудить в группе.

Литература: [[1 — с. 409–440.](#)]

Тема 10. Драматургический конфликт. Композиция

1. Драматургическая ситуация как сюжетообразующая основа фильма. Содержание конфликта, противостояние антагониста и протагониста.
2. Виды конфликтов: внутренний (конфликт героя с самим собой) и внешний (личностный уровень: конфликт с семьей, друзьями, влюбленными; внеличностный уровень: обстоятельства, окружающий мир, персонажи вне близкого круга героя).

3. Правила драматургического конфликта: разнообразие (конфликт должен нарастать, идти на спад или чередовать одно с другим), конфликтов может быть несколько (разных уровней, временных и постоянных).

4. Конфликт как драматическая форма и содержание кино. Что такое драматургия и композиция. Композиционные составляющие: завязка действия, побуждающее происшествие, кризис, кульминация, развязка.

Ключевые слова: композиция, конфликт, драматургия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, определить конфликты, охарактеризовать их.

Проанализировать композицию фильма, описать ее, дать оценку и обсудить в группе.
(<http://snimifilm.com/post/vidy-konfliktov-v-kino-no8> — виды конфликтов)

Литература: [1 — с. 440–468.]

Тема 11. Герой как предмет анализа критики

1. Типы героев (главные, второстепенные, массовка как герой; протагонисты и антагонисты).

2. Концепция личности героя. Мотивация героя. Поле действия героя.

Ключевые слова: герой, мотивация, поле деятельности героя, протагонисты и антагонисты

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм. Охарактеризовать героев, определить конфликт, проанализировать мотивацию героев, дать оценку героям, оценить актерские работы. Рассказать группе о проделанной работе, обсудить.

Литература: [1 — с. 193–251.]

Тема 12. Жанры кинематографа и образующие их характеристики

1. Драма. Комедия. Детектив. Боевик (экшн). Вестерн. Триллер. Мелодрама. Исторический фильм. Приключенческий фильм. Фантастический фильм. Фильм ужасов. 2. Жанрообразующие элементы указанных типов.

3. Синтез жанров в кино.

Ключевые слова: жанр, драма, комедия, синтез жанров, классификация жанров.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, определить, к какому жанру (согласно разным классификациям) он относится, элементы каких жанров, кроме основного, встречаются в фильме, указать жанрообразующие признаки.

Литература: [1 — с. 251–409; 4]

Тема 13. Авторский стиль и стилизации

1. Понятие авторского стиля. Особенности авторского стиля: приемы и техники как способы его выражения (ритм, плавность переходов, длина кадров, свет, декорации, кастинг и прочие).
2. Проблематика и тематика кино как отражение авторской позиции.
3. Стилизация как авторский прием (подражание другим эпохам и мастерам жанров).

Ключевые слова: авторский стиль, стилизация, авторские особенности

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, проанализировать его и выявить авторский стиль создателей фильма, объяснить, в чем он проявляется. Сравнить в группе разные фильмы и особенности работы их авторов.

Литература: [[1 — с. 316–348.](#)]

Тема 14. Анализ киноязыка: техника и концептуальные приемы

1. Киноязык как совокупность технических и художественных приемов, служащих средством выражения определенной художественной реальности и авторского замысла. Понятие кадра и плана.
 2. Монтаж как средство передачи художественного замысла. Эффект Кулешова.
 3. Время как структурный элемент кинопроизведения (его ход, его обозначение, его темп).
 4. Звук и пространство (саундтрек; заданные пространства действия, среда).
 5. Изображение и слово (голос в кадре и за кадром, функции комментария в кино и прочее).
- Диалог как структурный элемент киновыразительности.

Ключевые слова: кадр, план, монтаж, эффект Кулешова, время, ритм, свет, саундтрек.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, проанализировать его киноязык и концептуальные приемы. Обсудить в группе проделанную работу.
3. На основании изученного за семестр материала проанализировать любой из просмотренных фильмов, на основе проделанного анализа написать рецензию объемом не менее 3,5 тыс. знаков.

Литература: [[1 — с. 468–500.](#)]

РАЗДЕЛ III РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ (III СЕМЕСТР)

Тема 15. Цикл работы кинокритика. Требования к рецензенту кинопроизведения. Рецензия как основной продукт кинокритики

1. Независимая критика и критика как часть PR-кампании фильма (постпродакшн).
2. Главная задача рецензента. Объективность и субъективность оценки критика.
3. Профессиональная этика кинокритика (журналиста). Проблема спойлеров (их оправданное и неоправданное упоминание).
4. Работа критика на фестивалях, питчингах, кинофорумах. Рецензия — главный продукт и результат работы критика.

Ключевые слова: журналистская этика, субъективная и объективная оценка, рецензия, фестиваль, спойлер.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Составить список требований к профессиональному кинокритику.
3. Обсудить в группе проблему спойлеров в рецензии, найти рецензию, содержащую спойлеры и дать оценку оправданности их появления в тексте.

Литература: [\[5. С. — 83 – 88.\]](#)

Тема 16. Рецензия как жанр журналистики. Жанровые признаки

1. Определение рецензии в системе жанров журналистики. Требования к рецензии
2. Рецензия как доказательное суждение. Аргументированный анализ, логичность выводов.

Ключевые слова: рецензия, жанр

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать рецензию, проанализировать ее и выявить жанровые признаки. Обсудить в группе.
3. Найти интервью кинокритика (-ов) о его профессиональной деятельности, проанализировать интервью, обсудить в группе полученные знания о рецензировании фильмов.

Литература: [\[5 С.— 83 – 88\]](#)

Тема 17. Виды рецензий

1. Рецензия-статья (элементы критики, рассуждения автора).
2. Рецензия-фельетон (сатирическая рецензия).
3. Рецензия-заметка (небольшой отзыв с поверхностным анализом, синопсис и краткий анализ).
4. Рецензия-очерк (крупная форма, подразумевающая исторические, общекультурные, биографические сведения, подробный анализ).
5. Рецензия-интервью (анализ в форме диалога с автором)
6. Видеорецензия.

Ключевые слова: рецензия, жанр, синтез жанров, киножурналистика

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Найти пример рецензии каждого вида (учитывайте, что одна рецензия может содержать признаки нескольких видов, например, быть видеорецензией и фельетоном).

Литература: [\[5 С.— 83 – 88\]](#)

Тема 18. Структура классической рецензии

1. Заголовок.
2. Общие формальные сведения обязательные для указания.
3. Анализ формы и композиции произведения.
4. Общая характеристика и оценка. Место произведения в творчестве автора. Место произведения в современной культуре.

5. Залог успеха рецензии у читателя: художественно-выразительные средства, удачный заголовок, четкость композиции, логичность доводов и оценок, краткость и полнота анализа, легкость слога и пр.

Ключевые слова: заголовок, анализ, оценка, объективность, точка зрения, художественная критика, киножурналистика

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Проанализировать собственную рецензию, составленную для экзамена в прошлом семестре, отредактировать ее (если есть необходимость) и привести к жанровому соответствию, определить вид рецензии, предложить заголовок/Выбрать и посмотреть фильм, написать рецензию объемом не менее 3,5 тыс.знаков, предоставив максимально полный и глубокий анализ произведения, предложить заголовок.

Литература: [\[5 С.— 83 – 88\]](#)

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 рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде практической работы по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1 ИЗУЧИТЬ ОСНОВНУЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕМАМ:

РАЗДЕЛ I ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Основные этапы развития мирового кинематографа: зарождение, немое кино, звуковое кино

Литература: [[2. — с. 9–19; 95–99.](#)]

Тема 2. История развития кино в России

Литература: [[2 — с. 51–59; 85–95, 141–153, 196–209, 271–287, 368–386.](#)]

Тема 3. История развития кино в США

Литература: [[2 — с. 26–36, 61–69, 99–119, 242–249, 325–347.](#)]

Тема 4. История развития кино в Европе.

Литература: [[2 — с. 36–48, 69–85, 119–141, 165–196, 242–271.](#)]

Тема 5. Новейшая история кино

Литература: [[2 — с. 317–386; 3 — с. 414–426.](#)]

Тема 6. Признанные мастера кино и их вклад в мировой кинематограф

Литература: [[2 — с. 209–218, 287–309; 3 — с. 393–414, 313–329, 329–336.](#)]

Тема 7. Документалистика: история, теория

Литература: [[1 — с. 308–316; 4](#)]

Тема 8. История отечественной кинокритики

Литература: [[4](#)]

РАЗДЕЛ II. Кино как предмет анализа (II СЕМЕСТР)

Тема 9. Функция критики. Критерии оценки фильма. Сюжет и фабула.

Литература: [[1 — с. 409–440.](#)]

Тема 10. Драматургический конфликт. Композиция

Литература: [[1 — с. 440–468.](#)]

Тема 11. Герой как предмет анализа критики

Литература: [[1 — с. 193–251.](#)]

Тема 12. Жанры кинематографа и образующие их характеристики

Литература: [[1 — с. 251–409;](#) 4]

Тема 13. Авторский стиль и стилизации

Литература: [[1 — с. 316–348.](#)]

Тема 14. Анализ киноязыка: техника и концептуальные приемы

Литература: [[1 — с. 468–500.](#)]

РАЗДЕЛ III РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ (III СЕМЕСТР)

Тема 15. Цикл работы кинокритика. Требования к рецензенту кинопроизведения.
Рецензия как основной продукт кинокритики

Литература: [[5. С. — 83 – 88.](#)]

Тема 16. Рецензия как жанр журналистики. Жанровые признаки

Литература: [[5 С.— 83 – 88\]](#)]

Тема 17. Виды рецензий

Литература: [[5 С.— 83 – 88\]](#)]

Тема 18. Структура классической рецензии

Литература: [[5 С.— 83 – 88\]](#)]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

(I СЕМЕСТР)

1. История возникновения кинематографа от первых экспериментов до появления звука: исторические предпосылки возникновения кино, первые авторы, характеристика первых кинопроизведений, поэтика немое кино.
2. Основные деятели эпохи возникновения и становления мирового кинематографа как индустрии (немое и раннее звуковое кино).
3. Периодизация истории отечественного кинематографа: основные этапы развития отечественного кино и их характеристика, ключевые авторы и произведения, главные тематические и стилистические особенности фильмов каждого периода.
4. Периодизация истории американского кинематографа: основные этапы развития отечественного кино и их характеристика, ключевые авторы и произведения, главные тематические и стилистические особенности фильмов каждого периода.
5. Характеристика мирового кинематографа 1920-х и 1930-х гг. Особенности кинопроизводства, течения, характерные произведения и ключевые авторы, тематика и поэтика фильмов этого периода.
6. Мировой кинематограф 1940-х гг.: особенности кинопроизводства в России, Европе и Америке в этот период, тематика, специфика и поэтика фильмов этого времени. Ключевые авторы и произведения.
7. Характеристика мирового кинематографа 1950-х гг. Течения, авторы, характерные произведения, тематика, поэтика и особенности кино этого периода.
8. Характеристика мирового кинематографа 60-х гг. Течения, авторы, характерные произведения, тематика, поэтика и особенности кино этого периода.
9. Итальянский неореализм: характерные черты, главные авторы и произведения, итоги.
10. Французский киноавангард: характерные черты, теоретические принципы, главные авторы и произведения, итоги.
11. Золотой век немецкого кино: характерные черты, главные авторы и произведения, итоги.
12. Советское кино времен оттепели: характерные черты, главные авторы и произведения. Роль этого периода в истории отечественного кино.
13. Французская новая волна: характерные черты, главные авторы и произведения, итоги.
14. Новейшая история мирового кино: основные тенденции развития кино на рубеже веков в СНГ, США и Европе. Современное состояние кинематографа.
15. Ключевая личность в истории кино (режиссер или критик): биография, главные работы, вклад в кинематограф, ваша субъективная оценка работы выбранного деятеля (любимые фильмы, близкие принципы, личная симпатия и пр).
16. Документальное кино: история и теория, виды документальных фильмов.

8.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

(II СЕМЕСТР)

1. Функции критики и критерии оценки кинопроизведения.
2. Сюжет и фабула: отличия, взаимосвязь, функции и формы выражения.
3. Драматургический конфликт. Виды конфликтов и примеры их содержания.
Основные правила конфликтов в кино.
4. Драматургия и композиция в кино. Характеристика понятий. Основные композиционные составляющие фильма, их взаимосвязь.
5. Типы героев в кино, их характеристика. Понятие мотивации героя и поля его действия.
6. Основные жанровые классификации кинематографа и общая характеристика жанров, их основные элементы и особенности.
7. Авторский стиль: из чего он складывается, зачем он нужен, как его оценивать.
8. Понятие кадра и плана. Монтаж как средство передачи художественного замысла.
9. Основные составляющие киноязыка, их функции, особенности и критерии оценки.
10. Периодизация истории отечественного кинематографа: основные этапы развития отечественного кино и их характеристика, ключевые авторы и произведения, главные тематические и стилистические особенности фильмов каждого периода.
11. Периодизация истории американского кинематографа: основные этапы развития отечественного кино и их характеристика, ключевые авторы и произведения, главные тематические и стилистические особенности фильмов каждого периода.
12. Документальное кино: история и теория, виды документальных фильмов.
13. Ключевая личность в истории кино (режиссер или критик): биография, главные работы, вклад в кинематограф, ваша субъективная оценка работы выбранного деятеля (любимые фильмы, близкие принципы, личная симпатия и пр).
14. Характеристика мирового кинематографа 1950-х гг. Течения, авторы, характерные произведения, тематика, поэтика и особенности кино этого периода.
15. Характеристика мирового кинематографа 60-х гг. Течения, авторы, характерные произведения, тематика, поэтика и особенности кино этого периода.
16. Ключевые течения европейского кинематографа XX века: их характеристика, особенности, авторы и произведения.
17. Ключевая личность в истории кино (режиссер или критик): биография, главные работы, вклад в кинематограф, ваша субъективная оценка работы выбранного деятеля (любимые фильмы, близкие принципы, личная симпатия и пр).
18. Ваша рецензия на выбранный вами фильм (объемом не менее 3,5 тыс. знаков).

8.3 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

(III СЕМЕСТР)

1. Личность кинокритика: цикл работы, профессиональные требования, основная задача рецензента.
2. Формальные сведения о фильме и их роль в рецензировании произведения.
3. Общая характеристика рецензии как жанра.
4. Виды рецензий, их основные характеристики.
5. Рецензия-интервью: методика подготовки такой рецензии, особенности подачи и восприятия.
6. Структура рецензии: из чего состоит рецензия, функции ее структурных элементов.
7. Отличия профессиональной рецензии от зрительского отзыва.
8. Этичность оценочных суждений и журналистская этика в работе кинокритика.
9. Ваш любимый кинокритик: расскажите о кинокритике, который вам интересен, дайте профессиональную оценку его работам, выберите одну рецензию автора и проанализируйте, определите вид, укажите на жанрообразующие элементы рецензии.
10. Как написать рецензию, которую аудитория прочтет с интересом.
11. Рецензия на выбранный вами фильм (принимаются отредактированные экзаменационные рецензии или новые тексты).

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы ИТ – использование интернет-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- 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.

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднения при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, анализируют материал. Помимо устной работы, проводится защита практических заданий, она сопровождается обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
Хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Фрейлих С. И. Киноискусство : теория и практика / С. И. Фрейлих. — М. : Академический проект, 2016. — 559 с.](#)
2. [Беленький И., История кино : Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство / И. Беленький. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 405 с.](#)
3. [Ахметов К., Кино как универсальный язык : лекции о кинематографе. — М. : АСТ, 2019. — 127 с.](#)
4. [Иващенко Е. Г., Кинокритика : учеб. пособ. — Благовещенск : АмГУ, 2014. — 80 с.](#)
5. [Тертычный, А. А. Жанры периодической печати. Учебное пособие / А.А. Тертычный. — М.: Аспект пресс, 2014.](#)
6. [Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / Фрейлих С.И. – М.: Искусство, 2008.](#)
7. [Макки Р., История на миллион долларов : мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Р. Макки ; пер. с англ. — 2-е изд. — М. : Альпина нон-фикшн, 2010. — 456 с.](#)

Интернет ресурсы:

1. <http://www.kinoart.ru/> (Журнал «Искусство кино»)
2. <http://www.kinozapiski.ru/> (Журнал «Киноведческие записки»)
3. <https://seance.ru> (Журнал «Сеанс»)
4. www.ubu.com/film/ (Электронный ресурс классики неигрового кино)
5. <http://www.arthouse.ru/> (Электронный ресурс авторского кино дистрибьютерской кинокомпании «Кино без границ»)
6. <http://snimifilm.com> («Сними фильм» — образовательный портал для работников кино; в частности тема <http://snimifilm.com/post/vidy-konfliktov-v-kino-no8> и другие)
7. Материалы и советы по написанию рецензии: <https://vyuchit.work/retsenziya/retsenziya-kak-zhanr-zhurnalistiki.html>, <https://vyuchit.work/retsenziya/retsenziya-vidy.html>.
8. А. Жуковская для журнала «Журналист»: Как научиться писать рецензии (никак) <https://jrnlst.ru/kak-nauchitsya-pisat-o-kino-nikak>
9. Учимся смотреть авторское кино: советы кинокритика: <https://region29.ru/2018/12/06/5c08c27112f17b194c0a7242.html>
10. 12.Антон Долин. О работе кинокритика и гордыне: <https://intalent.pro/interview/anton-dolin-o-rabote-kinokritika-i-gordyne.html>.
11. Официальный блог кинорежиссера и продюсера Рината Халиллулина: <http://renstv.ru>.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска) и информационные технологии и программное обеспечение.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.