

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра теории и истории искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ КИНО-, ТЕЛЕИСКУССТВА

Уровень высшего образования – специалитет

Специальность – 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация – Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 733.

Программу разработала Беломоина Е.С., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории искусств

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории искусств (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2024 г.

Зав. кафедрой

В.В. Шатилов

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История кино-, телевидения» входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам 1-3 курса (I -VI семестр) специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой кино-, телевидения.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История мирового театра», «История изобразительного искусства», «История музыки», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития кинематографа. Кинематограф – это, прежде всего, часть медийного комплекса. И для студентов кафедры кино-, телевидения Академии Матусовского важно в совершенстве овладеть художественно-выразительными средствами кинематографа, освоить теорию и практику кино мастерства.

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 форме:

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

И итоговый контроль в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 з. е., 432 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (106 ч.), практические занятия (100 ч.), самостоятельная работа студента (145 ч.) и контроль (81 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «История кино и телевидения» 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 идеальные, 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

Курс входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История мирового театра», «История изобразительного искусства», «История музыки», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *ознакомительной, творческо-производственной, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения: ОПК-1; ОПК-4; ПК-2.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-1	<p>Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодизацию мирового и отечественного кинематографа; – особенности развития мирового кинематографического процесса в каждый из основных периодов (тематика, проблематика, жанровое своеобразие и т. д.); – творчество выдающихся деятелей киноискусства; – историю создания, сюжет, композицию, образную систему, язык фильмов, рекомендуемых по программе. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выделять в поэтике экраных образов содержательные особенности; – анализировать фильм в эстетических категориях и с точки зрения авторского замысла; – видеть эстетические особенности конкретных художественных фильмов и направлений; – различать авторский стиль и определять принадлежность картин к определенным течениям.
ОПК-4	<p>Способен, используя знание традиций отечественной школы экраных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодизацию мирового и отечественного кинематографа; – особенности развития мирового кинематографического процесса в каждый из основных периодов (тематика, проблематика, жанровое своеобразие и т. д.); – творчество выдающихся деятелей киноискусства; – историю создания, сюжет, композицию, образную систему, язык фильмов, рекомендуемых по программе. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выделять в поэтике экраных образов содержательные особенности; – анализировать фильм в эстетических

		<p>категориях и с точки зрения авторского замысла;</p> <ul style="list-style-type: none"> – видеть эстетические особенности конкретных художественных фильмов и направлений; – различать авторский стиль и определять принадлежность картин к определенным течениям.
--	--	--

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-2	<p>Способен использовать художественные средства и методы для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодизацию мирового и отечественного кинематографа; – особенности развития мирового кинематографического процесса в каждый из основных периодов (тематика, проблематика, жанровое своеобразие и т. д.); – творчество выдающихся деятелей киноискусства; – историю создания, сюжет, композицию, образную систему, язык фильмов, рекомендуемых по программе. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выделять в поэтике экраных образов содержательные особенности; – анализировать фильм в эстетических категориях и с точки зрения авторского замысла; – видеть эстетические особенности конкретных художественных фильмов и направлений; – различать авторский стиль и определять принадлежность картин к определенным течениям.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Количество часов					
	очная форма					
	все го	в том числе				
		лк	пр	ин д	с.р.	ко нт
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I . История мирового немого кинематографа. (I семестр)						
Тема 1. Кино как вид искусства. Периодизация развития кино.	2	2		-		
Тема 2. Предпосылки зарождения кинематографа. Открытие Даггера, Ньюса, Маре, Т. Эдисона. Роль братьев Люмьер в развитии кинематографа.	5	2	2	-	1	
Тема 3. Основные виды и жанры немого кинематографа: кинохроника, кинодокументалистика, игровое кино.	5	2	2	-	1	
Тема 4. Появление первых «кинозвезд»: М. Пикфорд, Д. Фэрбенкса, П. Уайта, Т. Барра, П. Вегенера и др.	5	2	2	-	1	
Тема 5. Ж. Мельес и появление игрового кино	5	2	2	-	1	
Тема 6. Выдающиеся открытия Д. У. Гриффита	4	2	2	-		
Тема 7. Немецкий экспрессионизм и его влияние на развитие кинематографа.	3		2	-	1	
Тема 8. Французский киноавангард.	2	2		-		
Тема 9. Кинематограф Дореволюционной России	5	2	2	-	1	
Всего часов за I семестр	36	16	14	-	6	
Раздел II. Киноискусство 20-30х годов. (II семестр)						
Тема 10. Кинодокументалистика Д. Вертова.	10	2	4	-	4	
Тема 11. Ведущие мастера советского кинематографа. Творчество С. М. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина, А. П. Довженко	8	2	2	-	4	
Тема 12. Новые черты кинокомедии. Ч.Чаплин	8	2	2	-	4	
Тема 13. Появление звука в кинематографе и связанные с этим изменения в кинопроизводстве. Использование звука для развития кинематографической образности.	8	2	2	-	4	
Тема 14. Разнообразие жанров кинематографа.	8	2	2	-	4	
Тема 15. Мультипликационные фильмы У. Диснея, их новаторство и эстетическая значимость.	8	2	2	-	4	
Тема 16. Исторические и историко-революционные фильмы в советском кинематографе.	8	2	2	-	4	
Тема 17. Экранизация литературной классики в советском кинематографе.	8	2	2	-	4	
Тема 18. Музыкальные комедии Г. Александрова и И. Пырьева.	8	2	2	-	4	
Тема 19. Фильмы-сказки А. Роу и мультипликация И. Иванова-Вано.	10	4	2	-	4	
Всего часов за II семестр	126	20	20	-	41	
Раздел III. Мировой кинематограф 40-50х годов. (III семестр)						
Тема 20. Вторая мировая война и ее влияние на мировой кинематограф. Развитие военной хроники.	5	2		-	3	
Тема 21. Документально-художественные фильмы	5		2	-	3	

английских кинематографистов.					
Тема 22. Советская кинематография в годы Великой Отечественной войны.	7	2	2	-	3
Тема 23. Основные тенденции в развитии послевоенного киноискусства. Цветной и широкоэкраный кинематограф. Появление телевидения.	5	2		-	3
Тема 24. Итальянский неореализм в киноискусстве.	5	2		-	3
Тема 25. Кинематограф в странах Восточной Европы. Зарождение кинематографа в странах Азии, Африки и Латинской Америки.	7	2	2	-	3
Тема 26. «Новая волна» в западном кинематографе. Внедрение широкоформатного экрана. Конкуренция кинематографа и телевидения. Использование в кинематографе цвета и панорамных съемок.	5	2		-	3
Тема 27. Итальянская трагикомедия.	7	2	2	-	3
Тема 28. Новые поиски в использовании литературной основы.	3			-	3
Тема 29. «Костюмные» и исторические фильмы: поиски зрителя, достижения и потери.	7	2	2	-	3
Всего часов за III семестр	54	16	14	-	24
Раздел IV. Мировой кинематограф 50-60-х годов. (IV семестр)					
Тема 30. Возрождение шведского кинематографа. Творчество И. Бергмана: философские и эстетические поиски художника	7	2	2	-	3
Тема 31. Польская школа кино. А. Вайда.	7	2	2	-	3
Тема 32. Становление кинематографа в Азии и Латинской Америке. Творчество А. Кurosавы.	7	2	2	-	3
Тема 33. Советский кинематограф 50-х годов.	7	2	2	-	3
Тема 34. Кризис и возрождение Голливуда, новый этап американской киноэкспансии в европейские страны.	7	2	2	-	3
Тема 35. Война во Вьетнаме и ее влияние на кинематограф. Политическое кино в США и его художественное разнообразие	7	2	2	-	3
Тема 36. Английские традиции в голливудских фильмах А. Хичкока	7	2	2	-	3
Тема 37. Французский кинематограф. Группа «Кайе дю синема» и фильмы «Новой волны».	7	2	2	-	3
Тема 38. Группа «нового немецкого кино» и фильмы Ф. Шлендорфа и А. Клюге.	7	2	2	-	3
Тема 39. Кинематограф Восточной Европы («Пепел» А. Вайды), Азии («Красная борода» А. Кurosавы), Латинской Америки («новое кино» Бразилии).	7	2	2	-	3
Всего часов за IV семестр	72	20	20	-	32
Раздел V. Мировой кинематограф 60-70-х годов.(V семестр)					
Тема 40. Советские фильмы «Оттепели».	5	2	2	-	1
Тема 41. Развитие украинского поэтического кинематографа: Ю. Ильенко, Л. Осыка, С. Параджанов.	2	2		-	
Тема 42. Золотой период советской мультипликации.	2		2	-	
Тема 43. Ведущая роль Голливуда в мировом кинематографе. Виртуозность использования спецэффектов.	3	2		-	1
Тема 44. Выдающиеся достижения английского кинематографа.	4	2	2	-	
Тема 45. Развитие киноискусства Швеции.	3	2		-	1

Тема 46. Кинематограф Франции. Выдающиеся картины Л. Бунюэля, Ж. П. Мельвиля, К. Шаброля, Б. Блие, Ф. Лабро.	2		2	-	
Тема 47. Итальянский кинематограф. Профессионализм и высокие эстетические достижения фильмов Л. Висконти, М. Антониони, Б. Бертолуччи, П. Пазолини, Ф. Феллини.	5	2	2	-	1
Тема 48. Советские кинокомедии: Л. Гайдай, Г. Данелия, Э. Рязанов.	5	2	2	-	1
Тема 49. Творчество А. Тарковского.	4	2	2	-	
Всего часов за V семestr	36	16	14	-	6
Раздел VI. Мировой кинематограф 80-90-х годов. (VI семестр)					
Тема 50. Кабельное, кассетное (видео) и телевидение, его влияние на кинематограф.		4	2	-	3
Тема 51. Фильмы С. Спилберга и Д. Лукаса.		2	4	-	3
Тема 52. Фильмы ведущих кинорежиссеров 80-90-х годов: А. Тарковского, М. Хуциева, Р. Быкова, А. Германа, Э. Климова, Н. Михалкова, Т. Абуладзе.		2	4	-	3
Тема 53. Кинематограф периода «перестройки». Борьба «элитарных» и «коммерческих» тенденций. Новые «лицо» отечественной «массовой культуры».		2	4	-	3
Тема 54. Кризисные тенденции кинематографа и попытки их преодоления. Киноискусство и кинопрокат.		4	2	-	3
Тема 55. Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальный мир. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино.		4	2	-	3
Всего часов за VI семestr	108	18	18	-	36
ВСЕГО часов по дисциплине	432	103	103	-	145

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1. Кино как вид искусства. Периодизация развития кино.

Место кинематографа в духовной жизни общества. Кино и другие виды искусства. Кино как синтез различных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Особенности создания художественного образа в кино. Своеобразие художественного языка кинематографа. Жанрово-тематическое распределение. Кино, телевидение, видео как формы современной экранной культуры.

Тема 2. Предпосылки зарождения кинематографа. Открытие Даггера, Ньепса, Маре, Т. Эдисона. Роль братьев Люмьер в развитии кинематографа.

Кинетоскоп Т. Эдисона. Киноаппарат братьев Люмьер, первый киносеанс 1895, роль братьев Люмьер в развитии кинематографа. От балаганного развлечения - к высокому искусству. Первые шаги в искусстве кинематографии. «Лубочный кинематограф».

Тема 3. Основные виды и жанры немого кинематографа: кинохроника, кинодокументалистика, игровое кино.

Ж. Мельес и появление игрового кино. Развитие французской киноиндустрии: фирмы «Пате» и «Гомон».

Тема 4. Появление первых «кинозвезд»: М. Пикфорд, Д. Фэрбенкса, П. Уайта, Т. Барра, П. Вегенера и др.

Тема 5. Ж. Мельес и появление игрового кино.

Тема 6. Выдающиеся открытия Д. У. Гриффита.

Тема 7. Немецкий экспрессионизм и его влияние на развитие кинематографа.

Эстетические эксперименты Р. Вине («Кабинет доктора Калигари»), Ф. Мурнау («Носферату. Симфония ужаса»), Ф. Ланга («Доктор Мабуз», «Нибелунги»).

Тема 8. Французский киноавангард.

фильмы Л. Делюка («Молчание»), Ф. Леже («Механический балет»), Р. Клер («Антракт»). «Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали. Фильмы Ж. Ренуара и Р. Клер, «Страсти Жанны д'Арк» К. Дрейера.

Тема 9. Кинематограф Дореволюционной России.

Основные этапы развития русского киноискусства. Кинематографическая деятельность А. А. Дранкова («Понизова вольница») и А. А. Ханжонкова. Первые шаги кинематографа на Украине (А. Федецкий). Первые российские режиссеры и операторы (Е. Бауэр, В. Гардин, Я. Протазанов, В. Гончаров, В. Старевич, П. Чардынин, Л. Форестье, А. Левицкий и др.). Актерская школа русского кино в период его становления. (Актеры И. Мозжухин, В. Холодная и др.). Кино и литература. Первые экранизации.

Тема 10. Кинодокументалистика Д. Вертона.

Организационное строительство кинематографии. Новая тематика на экране. Документальное кино. Агитфильмы. Киноки. «Человек с киноаппаратом», «Энтузиазм – симфония Донбасса», «Киноглаз».

Тема 11. Ведущие мастера советского кинематографа. Творчество С. М. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина, А. П. Довженко.

С. Эйзенштейн («Стачка», «Броненосец «Потемкин»», «Октябрь»). Значение творчества В. И. Пудовкина («Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана»). Кинематограф А. П. Довженко («Звенигора», «Арсенал», «Земля»). Понятие «поэтического кинематографа».

Тема 12. Новые черты кинокомедии. Ч. Чаплин.

«Великий немой». «Малыш», «Парижанка», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор».

Тема 13. Появление звука в кинематографе и связанные с этим изменения в кинопроизводстве. Использование звука для развития кинематографической образности.

Новые черты кинокомедии. Звуковые фильмы Ч. Чаплина («Новые времена», «Огни большого города», «Великий диктатор»). Кинокомедии Ф. Капры, Р. Клер. «Фильмы ужасов» Д. Уайли («Франкенштейн», «Сын Франкенштейна»), К. Дрейера («Вампир»), Ж. Энштейна («Падение дома Эшер»), Э. Ульмара («Черный кот»). Разнообразие жанров.

Тема 14. Разнообразие жанров кинематографа. Детективы («39 ступеней» А. Хичкока). Приключенческие и фантастические фильмы («Тарзан» В. Стронга, «Дьявольская кукла» Т. Броунинга и др.). Исторические фильмы А. Корды («Частная жизнь Генриха VIII»), Ж. Ренуара («Марсельеза»). Психологические драмы Марселя Карне («Набережная туманов»). Музыкальные фильмы («Сто мужчин и одна девушка» Г. Костера, «Король джаза» Д. Андерсона и др.).

Тема 15. Мультипикационные фильмы У. Диснея, их новаторство и эстетическая значимость.

Тема 16. Исторические и историко-революционные фильмы в советском кинематографе.

(«Александр Невский» С. Эйзенштейна, «Петр I» Петрова, «Богдан Хмельницкий» И. Савченко, «Суворов» В. Пудовкина, «Щорс» Довженко, «Трилогия о Максиме» Г. Козинцева и Л. Трауберга).

Тема 17. Экранизация литературной классики в советском кинематографе.

Фильмы «Петербургская ночь» Г. Рошаля и В. Строевой, «Гроза» В. Петрова, «Иудушка Головлев» А. Ивановского, «Бесприданница» Я. Протазанова.

Тема 18. Музыкальные комедии Г. Александрова и И. Пырьева.

Г. Александров («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и др.) И. Пырьев («Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух»).

Тема 19. Фильмы-сказки А. Роу и мультипликация И. Иванова-Вано.

Фильмы-сказки А. Роу («Василиса Прекрасная», «Конек-Горбунок») и А. Птушко («Золотой ключик»). Мультипликация: работы И. Иванова-Вано, Н. Ходатаева, А. Амальрика, В. Сутеева и др.

Тема 20. Вторая мировая война и ее влияние на мировой кинематограф.

Развитие военной хроники («За что мы боролись» Ф. Капры, хроникальные ленты Р. Кармена).

Тема 21. Документально-художественные фильмы английских кинематографистов.

Тема 22. Советская кинематография в годы Великой Отечественной войны.

Подвиги операторов-хроников. Документальная кинопублицистика («Разгром немецких войск под Москвой», «Сталинград», «Битва за Севастополь» и др.). Работа в документальном кино А. Довженко («Битва за нашу Советскую Украину»). «Боевые киносборники». Художественные фильмы на тему войны («Секретарь райкома» И. Пырьева, «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, «Радуга» М. Донского, «Нашествие» А. Рooma, «Два бойца» Л. Лукова, «Фронт» братьев Васильевых). Исторические фильмы («Кутузов» В. Петрова, «Адмирал Нахимов» В. Пудовкина). «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна как шедевр мировой кинематографии, операторская работа Э. Тиссе и А. Москвина в фильме, музыка С. Прокофьева, актерский ансамбль кинокартины.

Тема 23. Основные тенденции в развитии послевоенного киноискусства. Цветной и широкоэкраный кинематограф. Появление телевидения.

Тема 24. Итальянский неореализм в киноискусстве.

Значение деятельности В. Барбаро, Ч. Дзваваттини, Д. Пуччини, Дж. Де Санктиса в становлении неореализма. «Рим - открытый город» Р. Росселлини как художественная реализация идей неореализма. Неореалистические фильмы Л. Висконти («Земля дрожит»), Дж. Де Санктис («Трагическая охота»), В. де Сика («Похитители велосипедов»).

Тема 25. Кинематограф в странах Восточной Европы. Зарождение кинематографа в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Тема 26. «Новая волна» в западном кинематографе.

Внедрение широкоформатного экрана. Конкуренция кинематографа и телевидения. Использование в кинематографе цвета и панорамных съемок.

Тема 27. Итальянская трагикомедия.

«Развод по-итальянски» П. Джерми, «Трудная жизнь» Д. Ризи.

Тема 28. Новые поиски в использовании литературной основы.

Киноэкранализации Н. Брука («Опера нищих»), А. Курасавы («Идиот»), К. Отан-Лары («Красное и черное»), К. Видора («Война и мир»).

Тема 29. «Костюмные» и исторические фильмы: поиски зрителя, достижения и потери.

«Фанфан-Тюльпан» Кристиан-Жака, «Бен Гур» К. Уайлера и др.). Новые тенденции в жанрах кинодетектива («Не тронь добычу» Ж. Беккера) и фильма «ужасов» («Вампиры» Р. Фреда).

Тема 30. Возрождение шведского кинематографа. Творчество И. Бергмана: философские и эстетические поиски художника. («Седьмая печать», «Земляничная поляна» и др.)

Тема 31. Польская школа кино. А. Вайда.

Тема 32. Становление кинематографа в Азии и Латинской Америке. Творчество А. Курасавы. «Расемон», «Семь самураев» и др.).

Тема 33. Советский кинематограф 50-х годов.

Снижение выпуска кинопродукции в начале десятилетия, причины и последствия «малокартины». Фильмы - спектакли («Васса Железнова» Л. Лукова). «Возвращение Василия Бортникова» В. Пудовкина и начало нового этапа развития кинематографа. Современная жизнь на киноэкране: («Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и М. Хуциева, «Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Карнавальная ночь» Э. Рязанова). Психологические и философские проблемы в фильмах Ю. Райзмана («Коммунист»), Г. Чухрая («Баллада о солдате»), В. Скуйбина («Жестокость»), Л. Кулиджанова и Я. Сегеля («Дом, в котором я живу»). Углубление разработки военной тематики («Судьба человека» С. Бондарчука). Дальнейшее развитие жанра киноэкранализации («Отелло» С. Юткевича, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Последний дюйм» Т. Вульфовича и Н. Курихин). «Летят журавли» М. Калатозова как шедевр мировой кинематографии. Развитие мультипликации в пятидесятые годы. Работа режиссеров И. Вано, М. Пащенко, Б. Денежкина, А. Снежко-Влоцкой и В. Полковникова. Шедевры режиссёры Л. Атаманова и художников А. Винокурова и Л. Шварцмана («Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева»).

Тема 34. Кризис и возрождение Голливуда, новый этап американской киноэкспансии в европейские страны.

Киногиганты Голливуда («Клеопатра» Д. Манкиевича). «Независимое кино» в США и творчество С. Крамера («Ньюрнбергский процесс», «Корабль дураков» и др.). Рост насилия и проблема бездуховности на киноэкране («Рожденные неприкаянными» Р. Кормана, «Беспечный ездок» Д. Хоппера, «Бонни и Клайд» А. Пенна).

Тема 35. Война во Вьетнаме и ее влияние на кинематограф. Политическое кино в США и его художественное разнообразие («Семь дней в мае» Д. Франкенхаймера, «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу» С. Кубрика).

Тема 36. Английские традиции в голливудских фильмах А. Хичкока

Философский анализ фильмов «Птицы», «Психо».

Тема 37. Французский кинематограф. Группа «Кайе дю синема» и фильмы «Новой волны».

Монтаж Ж. Л. Годара («На последнем дыхании»). Фильмы Ф. Трюффо («451 ° по Фаренгейту», «Невеста была в черном»), А. Рене («В прошлом году в Мариенбаде»), Ж. Дювивье («Дьявол и десять заповедей»), Л. Бунюэля («Дневник горничной»), Р. Осейна («Вампир из Дюссельдорфа»).

Тема 38. Группа «нового немецкого кино» и фильмы Ф. Шлендорфа и А. Клюге.

Тема 39. Кинематограф Восточной Европы. («Пепел» А. Вайды), Азии («Красная борода» А. Курасавы), Латинской Америки («новое кино» Бразилии).

Тема 40. Советские фильмы «Оттепели».

«Оттепель» во внутренней политике государства и ее влияние на развитие кинематографа. «Форсированная режиссура». Достижения М. Ромма («Обыкновенный фашизм»), М. Хуциева («Застава Ильича», «Июльский дождь»), А. Тарковского («Иваново детство»), М. Ромма «Девять дней одного года», Г. Данелии «Я шагаю по Москве». Углубление проблематики и психологизм в фильмах Г. Чухрая («Чистое небо»), Л. Кулиджанова («Когда деревья были большими»), Д. Салтыкова («Голова»), Э. Рязанова («Берегись автомобиля»). Изменение акцентов при экранизации классики («Гамлет» Г. Козинцева). Кинематограф для детей («Айболит-66» Р. Быкова, «Морозко» А. Роу и др.).

Тема 41. Развитие украинского поэтического кинематографа: Ю. Ильенко, Л. Осыка, С. Параджанов.

С. Ильенко («Колодец для жаждущих», «Вечера на Ивана Купала», «Белая птица с черной отметиной»), Г. Параджанов («Тени забытых предков»), Л. Осыка («Каменный крест»).

Тема 42. Золотой период советской мультипликации.

«Традиционная» мультипликация («Маугли» Р. Давыдова, «Левша» И. Вано) и художественные эксперименты Ф. Хитрука («История одного преступления»), Н. Серебрякова («Я жду птенца») и др.

Тема 43. Ведущая роль Голливуда в мировом кинематографе.

Виртуозность использования спецэффектов и завоевания симпатий мирового зрителя («Челюсти» С. Спилберга, «Звездные войны» Д. Лукаса). Стиль «ретро» и его роль в восстановлении кинематографа («Молодой Франкенштейн» М. Брукса, «Бумажный месяц» П. Богдановича, «Афера» Д. Р. Хилла). «Вьетнамская тема», ее философское осмысление и противоречивость трактовки («Возвращение домой» Х. Эшби, «Апокалипсис сегодня» Ф. Ф. Копполы). Фильмы об острых проблемах современности («Крестный отец» Ф. Ф. Копполы, «Пролетая над гнездом кукушки» М. Формана, «День саранчи» Д. Шлесингера и др.). Философско-эстетическое осмысление сущности фашизма в фильме Б. Фосса «Кабаре».

Тема 44. Выдающиеся достижения английского кинематографа.

Фильмы П. Медока («Подменный ребенок», «Правящий класс»), С. Кубрика («Заводной апельсин»), К. Хьюза («Кромвель»), К. Рассела («Дьяволы») и др.

Тема 45. Развитие киноискусства Швеции.

И. Бергман «Змеиное яйцо», «Осенняя соната».

Тема 46. Кинематограф Франции.

Выдающиеся картины Л. Бунюэля («Скромное обаяние буржуазии», «Призрак свободы», «Этот смутный объект желания»). «Красный круг» Ж. П. Мельвиля и «Чудовищная декада» К. Шаброля как фильмы, отражающие характерные тенденции французского кино. Кинофильмы Б. Блие, их художественные открытия и внутренняя противоречивость («Вальсирующие»), Французский «детектив» («Полицейский» Ж. П. Мельвиля, «Без всяких видимых причин» Ф. Лабро и др.).

Тема 47. Итальянский кинематограф. Профессионализм и высокие эстетические достижения фильмов Л. Висконти («Смерть в Венеции», «Людвиг», «Семейный портрет в интерьере», «Невинный»), М. Антониони («Забриски-пойнт», «Профессия - репортер»), Б. Бертолуччи («Конформист»), П. Пазолини («Декамерон»). Фильмы Ф. Феллини («Амаркорд») и Э. Петри («Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»). Фильм Л. Каванни «Ночной портъе». Эстетическое совершенство и глубина философской проблематики фильма В. Дзурини «Пустыня Тартары». Фильмы о мафии Д. Дамиани («Признание комиссара полиции прокурору республики», «Я боюсь» и др.).

Тема 48. Советские кинокомедии: Л. Гайдай, Г. Данелия, Э. Рязанов.

Л. Гайдай «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Деловые люди», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», Г. Данелия «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза».

Тема 49. Творчество А. Тарковского.

«Каток и скрипка», «Иваново детство», «Солярис», «Сталкер», «Страсти по Андрею», «Зеркало», «Ностальгия», «Жертвоприношение».

Тема 50. Кабельное, кассетное (видео) и телевидение, его влияние на кинематограф.**Тема 51. Фильмы С. Спилберга и Д. Лукаса.**

Виртуозность использования спецэффектов и завоевания симпатий мирового зрителя («Челюсти» С. Спилберга, «Звездные войны» Д. Лукаса).

Тема 52. Фильмы ведущих кинорежиссеров 80-90-х годов. А. Тарковский, М. Хуциев, Р. Быков, А. Герман, Э. Клинов, Н. Михалков, Т. Абуладзе. Фильмы А. Тарковского («Сталкер»), М. Хуциева («Послесловие»), Р. Быкова («Чучело»), А. Германа («Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах»), Э. Клинова («Агония», «Прощание с Матерью», «Иди и смотри»), Н. Михалкова («Родня», «Без свидетелей», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»), Т. Абуладзе («Покаяние»). Творчество В. Абдрашитова («Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга»).

Тема 53. Кинематограф периода «перестройки». Борьба «элитарных» и «коммерческих» тенденций. Новые «лицо» отечественной «массовой культуры».

Поиски, достижения и потери (работы С. Соловьева, А. Сокурова, С. Говорухина, М. Козакова и др.). Новый этап развития документального кинематографа («Жизнь Соловецкая» М. Голдовской, «Легко ли быть молодым» Ю. Подниекса, «Так жить нельзя» С. Говорухина).

Тема 54. Кризисные тенденции кинематографа и попытки их преодоления. Киноискусство и кинопрокат.

Тема 55. Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальный мир. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Гарри Поттер» и др.).

6.2. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Кинематограф как вид искусства.

1. Проблема специфики кино как искусства.
2. Киноискусство и кинопроизводство.
3. Своеобразие художественного языка кинематографа.
4. Художественная условность в кинематографе.

Термины: киноаппарат, киносеанс, братья Люмьер, игровое кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Сделать презентацию о развитии первооткрывателей киноиндустрии.

Литература: [2 - С. 6-18; 5 - С. 1-56].

Тема 2. Жорж Мельес и появление игрового кино.

1. Жорж Мельес – «волшебник экрана».
2. Феерии Ж. Мельеса.
3. Вклад Ж. Мельеса в развитие игрового кинематографа.

Термины: игровое кино, феерии, спецэффекты.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Презентация о формировании игровой школы кинематографа.

Литература: [[5 - С.](#) 17-46; [18 - С.](#) 98-150].

Тема 3. Первые кинозвезды мирового кино.

1. Первые «звезды» кинематографа США.
2. Комические типажи М. Линнера и Ч. Чаплина

Термины: кинематограф США, М. Линдер, Ч. Чаплин.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Первые кинозвезды американского кино: Д. Фэрбенкс, Р. Валентино, Б. Киттон, Г. Ллойд.

Литература: [[2 - С.](#) 6-17; [4 - С.](#) 1-26].

Тема 4. Актеры российского дореволюционного кино.

1. Начало развития кинематографа в России.
2. Актерская школа русского кино в период его становления.
3. Крупнейшие актеры российского дореволюционного кино Иван Мозжухин, Вера Холодная, Вера Корали, Н. Лысенко.

Термины: актерская школа, дореволюционный кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Вера Холодная - первая звезда российского экрана».

Литература: [[8 - С.](#) 6-17; [14 - С.](#) 1-26].

Тема 5. Дзига Вертов - великий художник документального кино.

1. Творчество режиссера Д. Вертона - искусство образной публицистики.
2. Жанры документального кинематографа, созданные Д. Вертовым.
3. Д. Вертов - теоретик кино.

Термины: образная публицистика, документальный кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Презентация на тему «Творческие достижения и открытия Д. Вертова в области документального кино».

Литература: [[2](#) – С. 9-19; [4](#) – С. 1-30].

Тема 6. Кино и литература.

1. Жанр экранизации. Основные черты.

2. Экранизации литературных произведений в период немого кино. Творчество Я. Протазанова («Пиковая дама», «Отец Сер吉й»).

3. В. Маяковский и кино.

Термины: экранизации, литературное произведение, интерпретация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Жанр экранизации в мировом кино».

Литература: [[16](#) – С. 6-17; [20](#) – С. 1-26].

Тема 7. Творчество С. Эйзенштейна и его значение для развития мирового кинематографа.

1. Жизненный и творческий путь С. Эйзенштейна.

2. Отношение Эйзенштейна к искусству на раннем этапе творчества.

3. Кинематографическое новаторство Эйзенштейна.

4. «Броненосец «Потемкин»- лучший фильм мирового кинематографа.

Термины: новаторство, С. Эйзенштейн, советский кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Презентация на тему «Творчество С. Эйзенштейна и его значение для развития мирового кино».

Литература: [[12](#) – С. 6-17; [16](#) – С. 1-40].

Тема 8. Фильмы В. Пудовкина.

1. Пудовкин - теоретик кино, общественный деятель, публицист.

2. Мировое признание фильма «Мать».

3. Фильмы «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис -Хана» - новое понимание мира через человека.

Термины: Пудовкин, теория кино, публицистика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Памятные события жизни России в фильмах «Минин и Пожарский», «Адмирал Нахимов».

Литература: [[20](#) – С. 16-37; [18](#) – С. 1-26].

Тема 9. Творчество А. Довженко.

1. Жизненный и творческий путь А. Довженко.
2. Начало работы в кино.
3. Расцвет дарования - фильмы «Звенигора», «Арсенал», «Земля».
4. Пафос и поэзия фильма «Земля»

Термины: А. Довженко, поэтическое кино, поэзия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Эстетические идеалы и основные темы творчества А. Довженко».

Литература: [[12](#) – С. 6-17; [8](#) – С. 1-50].

Тема 10. Творческий путь звезды мирового экрана Чарли Чаплина.

1. Жизнь и творчество Ч. Чаплина.
2. Работы Ч. Чаплина в немом кинематографе.
3. Звуковые фильмы Ч. Чаплина.

Термины: Ч. Чаплин, великий немой, звуковые фильмы.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Актерский образ Чаплина в кино».

Литература: [[12](#) – С. 6-47; [15](#) – С. 5-26].

Тема 11. Творчество У. Диснея.

1. Начало творческой деятельности У. Диснея. Первые работы.
2. Звуковые фильмы У. Диснея.
3. Полнометражные мульти фильмы мастера.

Термины: У. Дисней, мультипликация, образность.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Уолт Дисней - выдающийся мастер мультипликации».

Литература: [8 – С. 6-17; 19 – С. 240-260].

Тема 12. Поэтика фильма «Чапаев» режиссеров Г. и С. Васильевых.

1. «Чапаев» братьев Васильевых - выдающийся фильм мировой кинематографии.
2. Актерские работы Б. Бабочкина, И. Певцова и др.
3. Сочетание масштабности и психологизма в фильме.

Термины: поэтика, масштабность, психологизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильм Васильевых «Чапаев» - миф и реальность».

Литература: [12 – С. 6-17; 16 – С. 1-26].

Тема 13. Музыкальные кинокомедии Г. Александрова.

1. Режиссер Григорий Александров и развитие музыкальной кинокомедии.
2. «Веселые ребята» - первая музыкальная джаз-комедия.
3. Праздничный, веселый тон комедий «Цирк», «Волга-Волга».

Термины: музыкальная комедия, джаз-комедия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Любовь Орлова - звезда советского экрана».

Литература: [2 – С. 6-17; 4 – С. 1-26].

Тема 14. Экранизация литературной классики в кинематографе 30-х годов.

1. Особенности первых звуковых экranизаций.
2. Экранизация драматических произведений А. Островского: фильмы «Гроза» Петрова, «Бесприданница» Я. Протазанова.

3. Экранизация украинской и русской классической литературы: «Сорочинская ярмарка» М. Экка, «Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Донского, «Петербургские ночи» Г. Рошаля.

Термины: экранизация, классическая литература, интерпретация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Работы выдающихся театральных актеров в первых звуковых экранизациях».

Литература: [[14 – С.](#) 6-17; [17 – С.](#) 1-26].

Тема 15. Художественный кинематограф в годы Великой Отечественной войны

1. Основные темы и жанры художественного кинематографа в военные годы.
2. Тема народных страданий в фильме М. Донского «Радуга».
3. Фильм «Два бойца» Л. Лукова - попытка проникновения в мир чувств и переживаний рядовых бойцов.

Термины: тема войны, жанр, художественный кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Тема войны в фильмах военных лет».

Литература: [[12 – С.](#) 6-17; [19 – С.](#) 1-26].

Тема 16. Итальянский неореализм.

1. Неореализм - значительное явление в истории кинематографа.
2. «Рим - открытый город» Роберто Росселини как художественная реализация идей неореализма.
3. Выдающиеся мастера неореализма: Лукино Висконти, Джузеппе де Санти, Витторио де Сика и их фильмы.

Термины: неореализм, итальянский кинематограф, послевоенная тематика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Значение деятельности Умберто Барбаро, Чезаре Дзаваттини, Джузеппе де Санти в становлении неореализма».

Литература: [7 – С. 6-17; 9 – С. 1-26].

Тема 17. Тема войны в фильмах 50-х годов.

1. Углубление разработки военной тематики.
2. Психологические и философские проблемы в фильмах Г. Чухрая, Л. Кулиджанова.
3. «Летят журавли» М. Калатозова как шедевр мировой кинематографии.

Термины: военная тематика, философские проблемы, психологизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильм С. Бондарчука «Судьба человека».

Литература: [5 – С. 6-17; 7 – С. 1-26].

Тема 18. Современная жизнь в кинематографе 50-х годов.

1. Мирная жизнь современников в фильмах 50-х годов.
2. Искусство без лакировки («Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и М. Хуциева, «Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Карнавальная ночь» Э. Рязанова).

Термины: мирная жизнь, современники, кинематограф 50-х.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильм В. Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова» - новый период в развитии кинематографа».

Литература: [2 – С. 6-17; 16 – С. 1-26].

Тема 19. Экранизация литературной классики в 50-е годы.

1. Художественный образ в литературе и кино.
2. Экранизации в мировом кино 50-х годов
3. Экранизации литературной классики в советском кинематографе.

Термины: экranизация, художественный образ.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Экранизации классических произведений в советском киноискусстве 50-х годов».

Литература: [12 – С. 4-17; 18 – С. 1-40].

Тема 20. Жанр мюзикла в американском кино 60-70-х годов.

1. Понятие жанра мюзикла.
2. Разница между театральным и кинематографическим мюзиклом.
3. Обновление жанра киномюзикла в 60 - 70-е годы. Фильмы Р. Уайза, Дж. Кьюкора, Б. Фосса.

Термины: мюзикл, киномюзикл, музыкальная составляющая.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Вестсайдская история» Р. Уайза, «Моя прекрасная леди» Дж. Кьюкора - пример классических мюзиклов».

Литература: [2 – С. 6-17; 4 – С. 1-26].

Тема 21. Европейский кинематограф 60-х годов.

1. Философское кино П. Брука
2. Расцвет итальянского кинематографа.
3. «Новая волна» в европейском кино.

Термины: философское кино, новая волна.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Английские традиции в голливудских фильмах А. Хичкока».

Литература: [20 – С. 6-17; 15 – С. 1-26].

Тема 22. Кинематограф СССР 60-х годов.

1. «Оттепель» во внутренней политике государства и ее влияние на развитие кинематографа.
2. Новые темы и герои на экране 60-х годов.

Термины: оттепель, новые темы, новые герои.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильмы М. Хуциева «Мне 20 лет», »Июльский дождь». Фильм М. Ромма «Девять дней одного года».

Литература: [9 – С. 6-17; 11 – С. 1-26].

Тема 24. Кинокомедии Э. Рязанова.

1. Первые фильмы Э. Рязанова. Успех фильма «Карнавальная ночь».
2. Лирические комедии Э. Рязанова 60-х годов.
3. Гротеск и сатира в комедиях Э. Рязанова 70-х годов.

Термины: комедия, лирика, гротеск.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Лирический герой фильмов Э. Рязанова».

Литература: [6 – С. 6-17; 10 – С. 1-26].

Тема 25. Украинский поэтический кинематограф 60-х годов.

1. Поэтика в украинском кино 60-х годов фильм С. Ильенко «Белая птица с черной отметиной», «Вечера на Ивана Купала».
2. Фильмы Л. Осыки.
3. «Тени забытых предков» С. Параджанова.

Термины: поэтический кинематограф, образность, экранизации.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Жизнь и творчество С. Параджанова».

Литература: [10 – С. 6-17; 15 – С. 1-26].

Тема 26. Острые проблемы современности в фильмах 70-х годов.

1. «Крестный отец» Ф. Ф. Копполы.
2. «Пролетая над гнездом кукушки» М. Формана
3. Проблема насилия и средства борьбы с ним в кинематографе США.

Термины: проблемы современности, кинематограф США 70х.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Мистическая волна на киноэкране. Фильмы В. Фридкина, Р. Доннера, Д. Тейлора».

Литература: [2 – С. 6-17; 15 – С. 1-26].

Тема 27. Развитие киноискусства Швеции и Германии.

1. Творчество И. Бергмана. Фильмы «Змеиное яйцо», «Осенняя соната».
2. Творчество Р. В. Фассбиндера. Фильм «Замужество Марии Браун».
3. Фильмы В. Херцога и Ф. Шлендорфа.

Термины: киноискусство, Бергман, Фассбиндер, Шлендорф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «И. Бергман - выдающийся мастер шведского кино».

Литература: [1 – С. 6-17; 5 – С. 1-26].

Тема 28. Кинематограф Франции 70-х годов.

1. Кризисные тенденции во французском киноискусстве.
2. Достижение французских режиссеров в 70-е годы. Творчество Л. Бунюэля, Ж. П. Мельвиля, К. Шаброля.
3. Художественные открытия в кинофильмах Б. Блие.

Термины: киноискусство, кризисные тенденции.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Французский детектив. Фильмы Ф. Лабро, Ж. П. Мельвиля».

Литература: [2 – С. 3-27; 4 – С. 1-30].

Тема 29. Итальянский кинематограф 70-х годов.

1. Фильмы Л. Висконти.
2. Антифашистские фильмы Ф. Феллини («Амаркорд») и Э. Петри («Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»)
3. Фильм Л. Каванни «Ночной портъе».

Термины: киноискусство, кинопрокат, антифашистские фильмы.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Высокие эстетические достижения фильмов Л. Висконти».

Литература: [6 – С. 60-80; 14 – С. 19-35].

Тема 30. Тема войны в кинематографе 70-х годов.

1. Новое осмысление темы войны в кино.
2. Философские фильмы М. Хуциева и Л. Шепитько

Термины: киноискусство, кинопрокат, философское осмысление.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Война в фильмах Л. Быкова «В бой идут одни старики», «Аты-баты шли солдаты». «Телесериал Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Литература: [12 – С. 6-17; 14 – С. 1-26].

Тема 31. Киноэкранализации 70-х годов.

1. Экранизации Н. Михалкова.
2. Фильм Г. Козинцева «Король Лир».
3. Неудачные эксперименты и художественные достижения в жанре экранизации в 70-е годы.

Термины: киноискусство, кинопрокат, экранизация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Экранизации Л. Гайдая. Фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Инкогнито из Петербурга».

Литература: [12 – С. 6-17; 18 – С. 1-26].

Тема 32. В. Шукшин - писатель, актер, режиссер.

1. В. Шукшин - писатель и сценарист.
2. Герои и характеры фильмов Шукшина.
3. «Калина красная» - вершина творчества Шукшина.

Термины: киноискусство, кинопрокат, Шукшин, тема простого народа.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Особенности режиссерской манеры В. Шукшина».

Литература: [2 – С. 60-77; 4 – С. 111-200].

Тема 33. Творчество А. Тарковского.

1. Понятие авторского кино и стилистика фильмов А. Тарковского.
2. Проблемы человеческой совести в фильме «Солярис»
3. Фильм «Андрей Рублев» - сложное, новаторское произведение.

Термины: киноискусство, кинопрокат, Тарковский, научная фантастика, авторское кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Авторский кинематограф А. Тарковского».

Литература: [2 – С. 6-17; 4 – С. 1-26].

Тема 35. Мировой кинематограф 80-90 гг.

1. Проблема понятия «современное искусство». Содержание и назначение современного киноискусства.
2. Своеобразие современных киноэкранизаций. («Имя розы» Ж. Ж. Анна, «Обездоленные» Р. Оссейна)
3. Философская проблематика кинематографа 80-х годов.

Термины: киноискусство, кинопрокат, современное киноискусство, своеобразие экranizаций.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Киноискусство и «массовая культура» на современном этапе».

Литература: [19 – С. 60-100; 20 – С. 1-50].

Тема 36. Фильмы Н. Михалкова 80-90-х годов

1. Актерская деятельность Н. Михалкова.
2. Режиссерская манера Н. Михалкова. Основные темы фильмов.
3. Экранизации Н. Михалкова.
4. Фильмы 90-х годов: «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»

Термины: киноискусство, кинопрокат, Михалков, экranизации.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Творческий путь Н. Михалкова - актера и режиссера».

Литература: [[12](#) – С. 6-17; [13](#) – С. 1-26].

Тема 37. Телевизионный художественный фильм.

1. Телевизионные фильмы. Особенности их стиля и жанров.
2. Телесериалы (тelenovеллы, телероман, «мыльные оперы»). Причины их популярности.
3. Актер и его персонаж. Телевизионный герой.

Термины: киноискусство, кинопрокат, телесериал, телевизионный герой.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Телевизионная хроника и документалистика».

Литература: [[2](#) – С. 6-17; [4](#) – С. 1-26].

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ 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 подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

I семестр

1. Место кинематографа в духовной жизни общества.
2. Особенности создания художественного образа в кино.
3. Кино, телевидение, видео как формы современной экранной культуры.
4. Первые шаги в искусстве кинематографии. «Лубочный кинематограф».
5. Развитие французской киноиндустрии: фирмы «Пате» и «Гомон».
6. Первые кинофильмы США, вклад Э. Портера в становление американского кинематографа.
7. Особенности поэтики немого кинематографа и основные принципы создания в нем художественного эффекта.
8. Рождение основных жанров игрового кино и художественные эксперименты «великого немого».
9. Комические типажи М. Линдера (Франция) и Ч. Чаплина (США).
10. Первая мировая война и ее негативное влияние на национальный кинематограф европейских стран.
11. Расцвет американской кинокомедии (Ч. Чаплин, В. Киттон, Р. Арбекль, Г. Ллойд).
12. Актерская школа русского кино в период его становления. (Актеры И. Мозжухин, В. Холодная и др.)
13. Использование звука для развития кинематографической образности.
14. Творчество С. Эйзенштейна.
15. Кинематограф В. Пудовкина.
16. Поэтический кинематограф А. Довженко.
17. Д. Вертов – основоположник советской документалистики.
18. Открытия Д. У. Гриффита.
19. Ч. Чаплин и его влияние на развитие мирового кинематографа.
20. Творчество М. Формана.
21. Альфред Хичкок и «саспенс».
22. Психологизм в фильмах И. Бергмана.
23. Мир Ф. Феллини.
24. Акира Кurosава и европейский кинематограф.
25. Становление польской школы кино.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ I семестр

1. Кино как синтетический вид искусства.
 2. Документальная киношкола России. Творчество Д. Вертона.
 3. Охарактеризуйте жанр «Киноэпопея».
 4. Виды и жанры киноискусства.
 5. Появление звука в кинематографе. Первые звуковые фильмы.
 6. Раскройте особенности художественного мастерства А.Хичкока.
 7. Кинематограф в культуре XX столетия.
 8. Творческий путь С. Эйзенштейна (биография, фильмы)
 9. Приключенческие и фантастические фильмы в мировом кино 30-х годов.
 10. Документальный кинематограф и его особенные черты.
 11. Американская кинокомедия. Творчество М. Сеннета
 12. Особенности жанра киноэкранализации в 30-ые годы («Бесприданница» Я. Протазанова, «Гроза» В. Петрова)
 13. Научно-популярные и учебные фильмы. Особенности сценария и образной структуры научно-популярного кинематографа.
 14. Особенности кинематографического языка в фильме «Броненосец «Потёмкин».
- Структура фильма.
15. Известные актёры советского кино 30-х годов.
 16. Известные открытия режиссёра Д.У.Гриффита.
 17. Вера Холодная – «королева экрана» советского кино.
 18. Мультипликация и ее основные подвиды. Ведущие деятели анимационного кино.
 19. Значение звука для развития жанра кинокомедии в советском кино 30-х годов.
 20. Мировое кино немого периода. Экранная культура немого кино.

8.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ II семестр

1. Художественный кинематограф и его основные жанры.
2. Жанр кинокомедии в советском кино 30-х годов XX столетия.
3. Влияние немецкого экспрессионизма на развитие мирового кинематографа.
4. Кино и музыка. Музыкальные жанры мирового кино.
5. Роль Л. Кулешова в становлении и развитии кинематографа.
6. Охарактеризуйте первый российский художественный фильм.
7. Жанр исторического фильма и его особенности.
8. Звуковые фильмы Ч.Чаплина («Новые времена», «Огни большого города», «Великий диктатор»).
9. Охарактеризуйте особенности творчества режиссёра А. Роды.
10. Кинокомедия, её художественные особенности и разнообразие.
11. Творчество режиссёра В. Пудовкина.
12. Фильмы «ужасов» в американском кино 30-х годов.
13. Кинофантастика: жанр или совокупность жанров.
14. Жорж Мельес – «волшебник экрана». Возникновение игрового кино.
15. Достижения мультипликации в советском кино 30-х годов.
16. Художественная особенность жанра киномюзикл.

17. Новаторство и эстетическая значимость мультипликационных фильмов У. Диснея
18. Приключенческий кинематограф и кинодетектив.
19. Творческий путь С. Эйзенштейна (биография и фильмы).
20. Раскрыть понятие «поэтического кино» по фильму А. Довженко «Земля».
21. Кинематограф России в конце XIX – в начале XX столетия.
22. «Броненосец «Потёмкин» С. Ейзенштейна как шедевр мирового кинематографа.
23. Экранизация пьесы А. Островского «Бесприданница» Я. Протазановым и Э. Рязановым. Сделайте сравнительный анализ.
24. Экранизация и особенности художественной условности экранизации.
25. Жизнь и творческий путь А. Довженко (биография и фильмы).
26. Охарактеризуйте актёрскую школу российского кино в период его становления.
27. Особенности тем и жанров кинематографа для детей.
28. Шедевры мирового кинематографа 30-х годов («Унесённые ветром» В. Флеминга, «Гражданин Кейн» О. Уельса и др.)
29. Экранизации в советском кинематографе 30-х годов.
30. Рождение кинематографа. Роль братьев Люмьер в развитии кино.
31. Мировое значение творчества А. Довженко.
32. В. Маяковский и кинематограф.
33. Первые режиссеры российского кинематографа (Э. Бауер, П. Чардынин, В. Гончаров и др.).
34. Творчество комиков американского немого кино (Б. Киттон, Г. Ллойд)
35. Исторический художественный кинематограф 30-х годов.
36. Ведущие мастера советского кинематографа 20-х годов. (Я. Протазанов, Л. Кулешов, Л. Трауберг и др.).
37. Кинематографическая деятельность А. Дранкова и А. Ханжонкова.
38. Кинокомедии И. Пырьева.
39. Раскройте понятие «система кинозвезд». Назовите первых кинозвезд в истории кино.
40. Особенности творчества режиссера А. Птушко
41. Охарактеризуйте фильмы о современности в советском кинематографе 30 –х годов.
42. Американское кино в эпоху его становления. Первые режиссеры.
43. Творчество режиссера Я. Протазанова.
44. Творческий путь Ч. Чаплина (биография, фильмы).
45. Поэтический реализм во французском кино 30-х годов: Ж. Виго, М. Карне, Ж. Реноар.
46. Немецкий экспрессионизм и его влияние на развитие кинематографа.
47. Первые актеры американского кино: М. Пикфорд, Д. Фербенкс, Р. Валентино и др.
48. Французский киноавангард. Сюрреализм в кино.
49. Актёрское мастерство Ч. Чаплина.
50. Выдающиеся мастера советского киноискусства 20-х годов XX столетия.
51. Комик европейского немого кино Макс Линдер.
52. Фильм «Веселые ребята»: история создания, авторский коллектив.
53. Поэтический кинематограф А. Довженко.
54. Музыкальные комедии Г. Александрова.
55. Отечественная мультипликация 20-30-х годов XX столетия.

8.3 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

III семестр

1. Документальная киношкола России. Творчество Д. Вертова.
2. Появление звука в кинематографе. Первые звуковые фильмы.
3. Раскройте особенности художественного мастерства А.Хичкока.
4. Творческий путь С. Эйзенштейна (биография, фильмы)
5. Приключенческие и фантастические фильмы в мировом кино 30-х годов.
6. Документальный кинематограф и его особенные черты.
7. Американская кинокомедия. Творчество М. Сеннета
8. Известные актёры советского кино 30-х годов.
9. Жанр кинокомедии в советском кино 30-х годов XX столетия.
10. Известные открытия режиссёра Д.У.Гриффита.
11. Вера Холодная – «королева экрана» советского кино.
12. Мультипликация и его основные подвиды. Ведущие деятели анимационного кино.
13. Роль Л.Кулешова в становлении и развитии кинематографа.
14. Звуковые фильмы Ч.Чаплина («Новые времена», «Огни большого города», «Великий диктатор»).
15. Охарактеризуйте особенности творчества режиссёра А. Роу.
16. Творчество режиссёра В.Пудовкина.
17. Жорж Мельес – «волшебник экрана». Возникновение игрового кино.
18. Опишите новаторство и эстетическую значимость мультипликационных фильмов У. Диснея
19. Раскрыть понятие «поэтического кино» по фильму А. Довженко «Земля».
20. Кинематограф России в конце XIX – в начале XX столетия.
21. Шедевры мирового кинематографа 30-х годов («Унесённые ветром» В. Флеминга, «Гражданин Кейн» О. Уэлса и др.)
22. Рождение кинематографа. Роль братьев Люмьер в развитии кино.
23. Первые режиссеры российского кинематографа (Е. Бауэр, П. Чардынин, В. Гончаров и др.).
24. Ведущие мастера советского кинематографа 20-х годов. (Я. Протазанов, Л. Кулешов, Л. Трауберг и др.).
25. Кинематографическая деятельность А. Дранкова и А. Ханжонкова.
26. Кинокомедии И. Пырьева.
27. Раскройте понятие «система кинозвезд». Назовите первых кинозвезд в истории кино.
28. Поиск новых средств выразительности: Орсон Уэллс.
29. Особенности творчества режиссера А.Л. Птушко
30. Творчество режиссера Я. Протазанова.
31. Поэтический реализм во французском кино 30-х годов: Ж. Виго, М. Карне, Ж. Ренуар.
32. Фильм «Чапаев». История создания, авторский коллектив.
33. Немецкий экспрессионизм и его влияние на развитие кинематографа.
34. Французский киноавангард. Сюрреализм в кино.
35. Выдающиеся мастера советского киноискусства 20-х годов XX столетия.
36. Музыкальные комедии Г. Александрова.
37. Вторая мировая война и ее влияние на мировой кинематограф.
38. Антифашистские фильмы и военная хроника.
39. Советский кинематограф в годы ВОВ.
40. Основные тенденции развития послевоенного кинематографа.
41. Итальянский неореализм – значение деятельности ведущих режиссеров данного направления.

42. Новая волна во французском кинематографе.
43. Становление польской школы кино (2я пол. 50х.гг.).
44. Возрождение шведского кинематографа (Ингмар Бергман).
45. Творчество Акиры Кurosавы.

8.4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

IV семестр

1. Возрождение шведского кинематографа. Творчество И. Бергмана: философские и эстетические поиски художника
2. Польская школа кино. А. Вайда.
3. Становление кинематографа в Азии и Латинской Америке.
4. Творчество А. Кurosавы.
5. Советский кинематограф 50-х годов.
6. Кризис и возрождение Голливуда, новый этап американской киноэкспансии в европейские страны.
7. Война во Вьетнаме и ее влияние на кинематограф. Политическое кино в США и его художественное разнообразие
8. Английские традиции в голливудских фильмах А. Хичкока
9. Французский кинематограф. Группа «Кайе дю синема» и фильмы «Новой волны».
10. Группа «нового немецкого кино» и фильмы Ф. Шлендорфа и А. Клюге.
11. Кинематограф Восточной Европы («Пепел» А. Вайды).
12. Кинематограф Азии («Красная борода» А. Кurosавы).
13. Кинематограф Латинской Америки
14. «Новое кино» Бразилии.
- 15 Кинематограф Индии.

8.5 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

V семестр

1. Советские фильмы «Оттепели».
2. Развитие украинского поэтического кинематографа: Ю. Ильенко, Л. Осыка, С. Параджанов.
3. Золотой период советской мультипликации.
4. Ведущая роль Голливуда в мировом кинематографе. Виртуозность использования спецэффектов.
5. Выдающиеся достижения английского кинематографа.
6. Развитие киноискусства Швеции.
7. Кинематограф Франции. Выдающиеся картины Л. Бунюэля, Ж. П. Мельвиля, К. Шаброля, Б. Блие, Ф. Лабро.
8. Итальянский кинематограф. Профессионализм и высокие эстетические достижения фильмов Л. Висконти, М. Антониони, Б. Берголуччи, П. Пазолини, Ф. Феллини.
9. Советские кинокомедии: Л. Гайдай, Г. Данелия, Э. Рязанов.
10. Творчество А. Тарковского.

8.6 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

VI семестр

1. Кино как синтетический вид искусства.
2. Виды и жанры киноискусства.
3. Кинематограф в культуре XX века.
4. Документальный кинематограф и его особые черты.
5. Научно-популярные и учебные фильмы. Особенности сценария и образной структуры научно-популярного кинематографа.

6. Художественный кинематограф и его основные жанры.
7. Мультипликация и ее основные подвиды. Выдающиеся деятели анимационного кино.
8. Кино и музыка. Музыкальные жанры мирового кино.
9. Мировое кино немого периода. Экранная культура немого кино.
10. Жанр исторического фильма и его особенности.
11. Жанр киноэпопеи.
12. Кинокомедия, ее художественные особенности и разнообразие.
13. Кинофантастика: жанр или сочетание жанров?
14. Приключения в кинематографе и кинодетективы.
15. Художественное своеобразие жанра киномюзикла.
16. Достижения отечественной анимации. Мировое признание отечественной анимации.
17. Экранизация литературных произведений и особенности художественной условности экранизации.
18. Темы и жанры кинематографа для детей.
19. Рождение кинематографа. Роль братьев Люмьер в развитии кино.
20. Изобразительный ряд в фильме. Художник в кино.
21. Возникновение игрового кино. Жорж Мельес - «волшебник экрана».
22. Рождение российского кинематографа.
23. Деятельность А. Дранкова и А. Ханжонкова. Первые российские режиссеры.
24. Актерская школа русского кино во время его зарождения.
25. В. Старевич - основатель объемной мультипликации.
26. Начало кинематографа в Украине.
27. Американское кино в эпоху его становления. Первые режиссеры.
28. Творчество У. Диснея.
29. Жизнь, творчество и фильмы Ч. Чаплина.
30. Немецкий экспрессионизм и его влияние на развитие кинематографа.
31. Французский киноавангард. Сюрреализм в кино.
32. Выдающиеся мастера советского киноискусства 20-х годов.
33. Л. Кулешов, его особая роль в становлении советского кино.
34. Творчество Г. Козинцева и Л. Трауберга в 20-е годы. Театр-студия ФЭКС.
35. Творчество режиссера Я. Протазанова.
36. Творчество С. Эйзенштейна и его значение для развития мирового кинематографа.
37. Жизнь и творчество А. Довженко.
38. Поэтический кинематограф А. Довженко.
39. Творчество режиссера В. Пудовкина.
40. Документальная киношкола России. Творчество Д. Вертона.
41. Появление звука в кинематографе. Первые звуковые фильмы.
42. Выдающиеся фильмы мирового кино 30-х годов.
43. Жанр кинокомедии в советском кино 30-х годов.
44. Звезды советского кино 30-х годов.
45. Музыкальные комедии Г. Александрова.
46. Творчество режиссера И. Пырьева.
47. Исторические фильмы в советском кино 30-х годов.
48. Фильм братьев Васильевых «Чапаев»
49. Экранизации в советском кино 30-х годов.
50. Творчество режиссера А. Птушко.
51. Художественное мастерство и оригинальность фильмов А. Хичкока.
52. Мировой кинематограф в годы Второй мировой войны.
53. Документальное кино в годы Великой Отечественной войны.
54. Художественный кинематограф в годы Великой Отечественной войны.
55. Фильм М. Донского «Радуга».

56. Фильм «Иван Грозный» С. Эйзенштейна как шедевр мирового кинематографа.
57. Фильм «Летят журавли» М. Калатозова.
58. Фильмы Г. Чухрая.
59. Жанр экранизации в советском кино 50-х годов.
60. «Авторское кино». Творчество Андрея Тарковского.
61. Итальянский неореализм.
62. «Новая волна» во французском кинематографе.
63. Современная жизнь в советских фильмах 50-х годов.
64. Новые тенденции в советском кинематографе 60-х годов.
65. Экранизация классики в советском кино 60-х годов.
66. «Поэтическое кино» 60-х годов - «золотая» суть украинского кинематографа.
67. Творчество режиссера Федерико Феллини.
68. Особенности авторской манеры режиссера Киры Муратовой.
69. Творчество актера и режиссера Ивана Николайчука.
70. Жанр комедии в украинском кино.
71. Многоликость жанра кинокомедии 60-70-х годов.
72. Мультипликация 70-80-х годов.
73. Итальянский кинематограф 60-70 лет.
74. Творчество кинорежиссера С. Параджанова.
75. Творчество В. Шукшина - сценариста, режиссера, актера.
76. Творчество режиссера Н. Михалкова.
77. Творчество режиссера А. Вайды.
78. Творчество режиссера Ингмара Бергмана.
79. Европейский кинематограф 70-80-х годов.
80. Кино Японии. Творчество режиссера А. Кurosавы.
81. Американский кинематограф 70-х годов.
82. Национальное своеобразие индийского киноискусства.
83. Постмодернизм в кино как фактор мировой художественной культуры.
84. Телевидение как самостоятельный вид искусства и как электронное средство ретрансляции других искусств.
85. Телевизионный фильм С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя»
86. Основные этапы истории луганского телевидения.
87. Теледрамма и телефильм как новая форма киноэкранной культуры.
88. Телесериал - история развития. Современный этап в развитии телесериала.
89. Мировое назначения произведений отечественной анимации.
90. Кино третьего тысячелетия.

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 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, участии в семинарских 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 затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

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

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

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	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)	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. 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. — Mn. : Тесей, 2008. — 390 с.
3. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия : учеб. пособие. — M. : ВГИК, 2003. — 106 с.
4. Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия). — M. : Новое литературное обозрение, 2007. — 384 с.
5. Аронсон О. Метакино. — M. : Ад Марингем, 2003. — 122 с.
6. Ермакова Е. К. Практическая магия кинематографа, Ч. 1 : Мультимедийность как пространство кинообраза. — M. : МГППУ, 2013. — 252 с.
7. Кувшинова М. Ю. Кино как визуальный код : учеб. пособ. — СПб : Мастерская "Сеанс", 2014. — 304с.
8. Кувшинова М.. Балабанов. — СПб : Книжные мастерские, 2013. — 355с.
9. Митта А. Кино между адом и раем : Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому / А. Митта. — M. : Подкова, 1999. — 480 с.
10. Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. — СПб : Петрополис, 2009. — 404 с.
11. Соколова Н. П. История и теория кино : учеб.-метод. пособие. — Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2007. 240 с.

Дополнительная литература:

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

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.