

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Искусство кино и телевидения»

Наименование ОПОП: Журналистика в медиаиндустрии

Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: медиакоммуникационных технологий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 28,5 час.

самостоятельная работа: 115,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	7
выступление с докладом	7
посещение занятий	7
творческое задание	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

Рабочая программа дисциплины «Искусство кино и телевидения» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 524)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Журналистика в медиаиндустрии» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика

Составитель(и):

Маркова А.В., доцент кафедры медиакоммуникационных технологий, PhD

Рецензент(ы):

Крылов Борис Владимирович, доцент

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры медиакоммуникационных технологий

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.А. Байкова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

формирование представления об особенностях процесса развития мирового кино, основных этапах и содержании истории кинематографа как сферы профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- приобретение знаний о возникновении, развитии современного кино и телевидения как новых инсталляций культурного сознания, профессиональной сферы журналиста;
- формирование умений выделить из потока массовой экранной продукции произведения искусства;
- обучение киноязыку, элементарным киноведческим знаниям для создания идейной и социальной направленности кинофильма или телевизионного продукта.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Культурология

Философия

История

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Универсальные компетенции

УК-5 — Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

УК-5.1 — Способен использовать знания в области философии и истории для понимания межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной жизни.

Знает: - основные этапы развития мирового кинематографа в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

Умеет: осуществлять научную и творческую деятельность, реализовывать межличностное общение с учетом культурного разнообразия общества.

Владеет: навыками саморазвития.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 28,5 час.

самостоятельная работа: 115,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	16	16
Практические	8	8
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	82	82
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Особенности языка киноискусства

Характеристика основных элементов языка кино: изображение, цвет и звук, композиция, кадр, ракурс, план, виды передвижения съемочного аппарата, монтаж. Виды монтажа.

Тема 2. Организационная структура кинопроцесса

Киноиндустрия. Кинопроизводство. Киногруппа. Киностудия. Кинопроцесс. Периоды современного кинопроизводства. Основные кинематографические профессии: режиссер, продюсер, сценарист, оператор, композитор, художник, актер. Выдающиеся представители кинематографических профессий: сценаристы (Чарли Кауфман, Юрий Арабов, Тонино Гуэрра и др.); операторы (Эдуард Тиссэ, Сергей Урусевский, Павел Лебешев, Вадим Юсов и др.); композиторы (Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский, Андрей Петров, Исаак Шварц, Нино Рота, Мишель Легран, Франсис Лей, Энио Морриконе и др.).

Тема 3. Виды и жанры современного киноискусства

Виды кино: документальное, художественное, анимационное, научно-популярное. Жанры художественного кино. Жанры документального кино. Жанры анимационного кино.

Тема 4. История кино: с момента зарождения до конца 20-х гг.

1895–1919 гг.: поиски киноязыка. Первые шаги европейского кино. Кино как дитя научно-технического прогресса. Рождение кино. Первый публичный киносеанс. Братья Огюст и Луи Люмьер. Жорж Мельес. Кинематограф США: 1895–1919 гг.: Томас Алва Эдисон. Дэвид Уорк Гриффит. Организационная структура американского кинематографа. Голливуд как новый центр кинопромышленности. Крупнейшие голливудские киностудии. «Киномоголы». Система «звезд». Начало кинематографа в России: три этапа раннего периода истории отечественного кино. Александр Ханжонков. Яков Протазанов. Звезды российского немого кино. Начало государственного строительства в области кино. 1920-е: время, вперед! Рождение и взлет советского кино: русский революционный киноавангард. Творчество Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко, Льва Кулешова, Абрама Роома, Дзиги Вертова. ФЭКС (Григорий Козинцев, Леонид Трауберг). Экспериментаторство в Европе: французское кино 20-х годов: Луи Фейад, Карл Дрейер, Абель Ганс. Два этапа французского киноавангарда. Сюрреализм в кино. Творчество Луиса Бунюэля и Карлоса Сауры. Немецкий киноэкспрессионизм. Творчество Фридриха Вильгельма Мурнау: американское кино 20-х годов: творчество Р. Флаэрти и визуальная антропология. Эрих Штрогейм и его фильм «Алчность». Чарльз Спенсер Чаплин и Джеральдина Чаплин. Великие комики американского кино: Макс Линдер, братья Маркс, Гарольд Ллойд, Бастер Китон. Первый звуковой фильм.

Тема 5. 1930-е – 1950-е гг. в кино

Золотой век Голливуда: Начало эры звукового кино. Цветное кино. «Производственный кодекс» (Кодекс Хейса). Новая жизнь вестерна. Мюзикл. Фильм «Унесенные ветром». Режиссеры: Джон Форд, Фрэнк Капра. Звезды американского кино: Фред Астер, Грета Гарбо, Джуди Гарленд, Кларк Гейбл, Кэри Грант, Марлен Дитрих, Дина Дурбин, Бетт Дэвис, Лайза Миннелли, Вивьен Ли, Джон Уэйн, Генри Фонда, Джин Харлоу. Европейское кино: французское кино. Поэтический реализм. Режиссеры: Жан Ренуар, Жан Виго, Рене Клер, Марсель Карне. Жан Габен. Кинематограф Великобритании. Режиссеры: Александр Корда, Альфред Хичкок. Лоренс Оливье. Фриц Ланг. Немецкое кино Третьего рейха. Лени Рифеншталь. Эмиль Яннингс. Марика Рёкк. Веселые дни советского кино. Система жанров. Историко-революционный фильм. Музыкальная комедия. Режиссеры: Григорий Александров, Иван Пырьев. Актеры: Николай Крючков, Марина Ладынина, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Валентина Серова, Сергей Столяров, Людмила Целиковская. 1940-е: Глубина резкости. 1950-е: конец невинности. Европа: Новые реалии и старые традиции. История Международного кинофестиваля в Каннах. Итальянский неореализм. Авторский кинематограф. Творчество Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини. Творческий путь братьев Витторио и Паоло Тавиани. Авторское кино Франции: Жан Кокто, Робер Брессон, Жак Тати. Ингмар Бергман. Голливуд: «Охота на ведьм» и широкий экран: «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Начало телевизионной эпохи. Широкоэкранный фильм. «Черный» фильм (нуар). Режиссеры: Билли Уайлдер, Элиа Казан. Революция в актерской игре: Джеймс Дин, Марлон Брандо, Хамфри Богарт, Кэтрин Хепберн, Одри Хепберн, Ингрид Бергман.

Тема 6. СССР: период «малокартинья». Мировой дебют японского кино

Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и его влияние на развитие кинематографа. Начало международного признания японского кино. Творчество Акиры Куросавы, Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Нагисы Осимы. 1960-е: прекрасный бунт. Андре Базен и «Кайе дю синема». «Новая волна» (1958–1968). Творчество Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Алена Рене. Актеры: Жанна Моро, Жан-Луи Трентиньян. СССР: кинематограф оттепели. «Новая волна» грузинского кино. Творчество Михаила Ромма, Марлена Хуциева, Андрея Тарковского, Отара Иоселиани. Кино стран Центральной, Восточной Европы и Балканского полуострова. Творчество Анджея Вайды, Кшиштофа Кесьлевского, Иштвана Сабо, Золтана Фабри, Иржи Менцеля, Веры Хитиловой.

Тема 7. 1970-е: ночи в стиле буги –1980-е: роскошь из пластмассы - 1990-е: возможно все «Третья электронная – видеокассетная – революция» и ее влияние на кинематограф. Блокбастер. Творчество Вуди Аллена, Вима Вендерса, Алексея Германа, Сергея Параджанова, Райнера Вернера Фассбиндера, Вернера Херцога. Транснациональный характер кинопроизводства. Усиление восточного влияния в сфере развлечений, в том числе кинематографических. Цифровые технологии. Эстетическая революция в кино, инициированная постмодернистскими идеями. «Догма-95». Французское «необарокко»: Жан-Жак Бенекс – Люк Бессон – Леос Каракс. Британский новый авангард: Питер Гринуэй, Дерек Джармен. Творчество Педро Альмодовара, Дэвида Линча, Киры Муратовой, Александра Сокурова, Ларса фон Триера. Символ кино 90-х: Квентин Тарантино.

Тема 8. 2000-е: игра по правилам. Кино XXI века

Электронный кинематограф. Триумф кинематографа Юго-Восточной Азии. Фестивальное движение в российском кино. Процессы глобализации и их влияние на кинопроцесс. Творчество Алексея Балабанова, Вонг Карвая, Ким Ки Дука, Такеси Китано, Франсуа Озона, Михаэля Ханеке.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Особенности языка киноискусства	2	0	0	1	0	0	3
2	Организационная структура кинопроцесса	2	0	0	1	0	0	3
3	Виды и жанры современного киноискусства	2	0	0	1	0	0	3
4	История кино: с момента зарождения до конца 20-х гг.	2	0	0	1	0	0	3
5	1930-е – 1950-е гг. в кино	2	0	0	1	0	0	3
6	СССР: период «малокартинья». Мировой дебют японского кино	2	0	0	1	0	0	3
7	1970-е: ночи в стиле буги –1980-е: роскошь из пластмассы - 1990-е: возможно все	2	0	0	1	0	0	3
8	2000-е: игра по правилам. Кино XXI века	2	0	0	1	0	0	3
	ВСЕГО	16	0	0	8	0	0	24

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Искусство кино и телевидения» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Особенности языка киноискусства».	1
2	Тема: «Организационная структура кинопроцесса».	1
3	Тема: «Виды и жанры современного киноискусства».	1
4	Тема: «История кино: с момента зарождения до конца 20-х гг.».	1
5	Тема: «1930-е – 1950-е гг. в кино».	1
6	Тема: «СССР: период «малокартинья». Мировой дебют японского кино».	1

7	Тема: «1970-е: ночи в стиле буги –1980-е: роскошь из пластмассы - 1990-е: возможно все».	1
8	Тема: «2000-е: игра по правилам. Кино XXI века».	1

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Искусство кино и телевидения».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	7
выступление с докладом	7
посещение занятий	7
творческое задание	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Тематика докладов:

Блок 1. Историко-теоретический аспект

1. Ранний европейский кинематограф.
2. Ранний американский кинематограф.
3. «Великий немой»: семиотика раннего кинематографа.
4. Мастерство русского дореволюционного кино.
5. Организация кинопроизводственной индустрии 1930-х годов.
6. Становление жанров кино.
7. «Бродячие» сюжеты в кино.
8. Достижения советских кинематографистов.
9. Художественная роль итальянского неореализма (Феллини, Антониони).
10. Особенности кинематографа восточных стран.
11. Стилиевые направления и мощные творческие индивидуальности.
12. Философский кинематограф.
13. Кинокультура в телевизионную эру: развитие жанрового и развлекательного кино, ориентированного на массового зрителя.
14. Российское кино в 1970-1980 годы.
15. Российский кинематограф постперестроечного периода.
16. Теледрама и телефильм как новая форма киноэкранной культуры.
17. Жанры художественного кино.
18. Жанры документального кино.
19. Жанры анимационного кино.
20. Эпоха сериалов.
21. Интеллектуальное кино.
22. Авторское кино.
23. Телевидение как финансовое учреждение.

24. Реклама как финансовая и моральная проблема.
25. Творческое и организационное в кино и на телевидении.
26. Телевизионная специализация.
27. Цензура и художественная политика каналов.

Блок 2. Кино в топах.

1. Топ-10 российских исторических фильмов.
 2. Топ-10 зарубежных исторических фильмов.
 3. Топ-10 российских военных фильмов.
 4. Топ-10 зарубежных военных фильмов.
 5. Топ-10 отечественных фильмов о любви.
 6. Топ-10 зарубежных фильмов о любви.
 7. Топ-10 отечественных фантастических фильмов.
 8. Топ-10 зарубежных фантастических фильмов.
 9. Топ-10 отечественных киноантиутопий.
 10. Топ-10 зарубежных киноантиутопий.
 11. Топ-10 советских фильмов.
 12. Топ-10 советских фильмов для детей.
 13. Топ-10 отечественных киносказок.
 14. Топ-10 зарубежных киносказок.
 15. Топ-10 отечественных приключенческих фильмов.
 16. Топ-10 зарубежных приключенческих фильмов.
 17. Топ-10 экранизаций отечественной классики.
 18. Топ-10 экранизаций зарубежной классики.
 19. Топ-10 отечественных анимационных фильмов.
 20. Топ-10 зарубежных анимационных фильмов.
 21. Топ-10 японских фильмов.
 22. Топ-10 перестроечных фильмов.
 23. Топ-10 российских фильмов 1990-х.
 24. Топ-10 российских фильмов 2000-х.
 25. Топ-10 российских фильмов 2010-х.
 26. Топ-10 фильмов отечественного режиссера (по выбору студента).
 27. Топ-10 фильмов зарубежного режиссера (по выбору студента).
- Студент может предложить свою тематику ТОП-10.

Блок 3. Персональный аспект.

1. Братья Люмьер.
2. Ж. Мельес.
3. С. Эйзенштейн.
4. Д. Вертов.
5. А. Ханжонков, Я. Протазанов.
6. Л. Бунюэль.
7. Ф. Мурнау.
8. Ч. Чаплин.
9. Комики: Макс Линдер, братья Маркс, Гарольд Ллойд, Бастер Китон
10. Звезды американского кино: Фред Астер, Грета Гарбо, Джуди Гарленд, Кларк Гейбл.
11. Звезды американского кино: Марлен Дитрих, Кэри Грант, Дина Дурбин, Бетт Дэвис, Лайза Миннелли.
12. Звезды американского кино: Вивьен Ли, Джон Уэйн, Генри Фонда, Джин Харлоу.
13. Немецкое кино Третьего рейха. Лени Рифеншталь. Эмиль Яннингс. Марика Рёкк.
14. А. Хичкок.
15. Советская музыкальная комедия: Григорий Александров, Иван Пырьев.

16. Звезда советского кинематографа Л. Орлова.
17. Феномен Ф. Раневской.
18. Итальянский неореализм: Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини (по выбору).
19. Авторское кино Франции: Жан Кокто, Робер Брессон, Жак Тати. Ингмар Бергман (по выбору).
20. Революция в актерской игре: Джеймс Дин, Марлон Брандо, Хамфри Богарт, Кэтрин Хепберн, Одри Хепберн, Ингрид Бергман (по выбору).
21. Японское кино. Творчество Акиры Куросавы, Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Нагисы Осимы (по выбору).
22. «Новая волна» (1958–1968). Творчество режиссеров Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Алена Рене (по выбору).
23. СССР: кинематограф оттепели. Творчество Михаила Ромма, Марлена Хуциева, Андрея Тарковского, Отара Иоселиани (по выбору).
24. Блокбастер: творчество Вуди Аллена, Вима Вендерса, Алексея Германа, Сергея Параджанова, Райнера Вернера Фассбиндера, Вернера Херцога (по выбору).
25. Творчество Педро Альмодовара, Дэвида Линча, Ларса фон Триера (по выбору).
26. Квентин Тарантино.
27. Творчество Никиты Михалкова, Киры Муратовой, Алексея Балабанова, Александра Сокурова (по выбору).

Примеры тестовых заданий для контроля знаний:

1. Кто считается изобретателем кинематографа? (Выберите один ответ)
 - 1) Братья Люмьер
 - 2) Эдисон
 - 3) Мельес
 - 4) Дзига Вертов
2. В каком году был снят первый в мире официальный фильм? (Выберите один ответ)
 - 1) 1895
 - 2) 1888
 - 3) 1905
 - 4) 1920
3. Назовите первый отечественный звуковой фильм (Выберите один ответ)
 - 1) Путевка в жизнь
 - 2) Броненосец Потемкин
 - 3) Чапаев
 - 4) Иван Грозный
4. Расположите историю развития коммуникаций хронологически как стадии коммуникационных революций
 - 1) изобретение письменности
 - 2) изготовление печатного станка (эра Гутенберга)
 - 3) внедрение электронных масс-медиа
 - 4) развитие интерактивной электронной коммуникации и виртуализация коммуникаций
5. Что означают два древнегреческих слова, из которых состоит термин «телевидение»? (Выберите один ответ)
 - 1) «далеко» и «видеть»
 - 2) «много» и «говорить»
 - 3) «расстояние» и «понимание»
 - 4) «телепатия» и «данные»

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Характеристика основных элементов языка кино: изображение, цвет и звук.

2. Композиция, кадр, ракурс, план.
3. Виды передвижения съёмочного аппарата, монтаж. Виды монтажа.
4. Киноиндустрия. Кинопроизводство. Киногруппа. Киностудия. Кинопроцесс.
5. Периоды современного кинопроизводства.
6. Основные кинематографические профессии: режиссер, продюсер, сценарист, оператор, композитор, художник, актер.
7. Выдающиеся представители кинематографических профессий: сценаристы (Чарли Кауфман, Юрий Арабов, Тонино Гуэрра и др.).
8. Операторы (Эдуард Тиссэ, Сергей Урусевский, Павел Лебешев, Вадим Юсов и др.).
9. Композиторы (Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский, Андрей Петров, Исаак Шварц, Нино Рота, Мишель Легран, Франсис Лей, Энио Морриконе и др.).
10. Виды кино: документальное, художественное, анимационное, научно-популярное.
11. Жанры художественного кино.
12. Жанры документального кино.
13. Жанры анимационного кино.
14. 1895–1919 гг.: поиски киноязыка. Первые шаги европейского кино. Кино как дитя научно-технического прогресса.
15. Рождение кино. Первый публичный киносеанс. Братья Огюст и Луи Люмьер. Жорж Мельес.
16. Кинематограф США: 1895–1919 гг.: Томас Алва Эдисон. Дэвид Уорк Гриффит.
17. Организационная структура американского кинематографа. Голливуд как новый центр кинопромышленности. Крупнейшие голливудские киностудии. «Киномоголы». Система «звезд».
18. Начало кинематографа в России: три этапа раннего периода истории отечественного кино. Александр Ханжонков. Яков Протазанов. Звезды российского немого кино.
19. Начало государственного строительства в области кино. 1920-е: время, вперед! Рождение и взлет советского кино: русский революционный киноавангард. Творчество Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко, Льва Кулешова, Абрама Роома, Дзиги Вертова. ФЭКС (Григорий Козинцев, Леонид Трауберг).
20. Экспериментаторство в Европе: французское кино 20-х годов: Луи Фейад, Карл Дрейер, Абель Ганс. Два этапа французского киноавангарда. Сюрреализм в кино. Творчество Луиса Бунюэля и Карлоса Сауры.
21. Немецкий киноэкспрессионизм. Творчество Фридриха Вильгельма Мурнау.
22. Американское кино 20-х годов: творчество Р. Флаэрти и визуальная антропология. Эрих Штрогейм и его фильм «Алчность». Чарльз Спенсер Чаплин и Джеральдина Чаплин.
23. Великие комики американского кино: Макс Линдер, братья Маркс, Гарольд Ллойд, Бастер Китон. Первый звуковой фильм.
24. Золотой век Голливуда: начало эры звукового кино. Цветное кино. «Производственный кодекс» (Кодекс Хейса).
25. Новая жизнь вестерна. Мюзикл. Фильм «Унесенные ветром». Режиссеры: Джон Форд, Фрэнк Капра.
26. Звезды американского кино: Фред Астер, Грета Гарбо, Джуди Гарленд, Кларк Гейбл, Кэри Грант, Марлен Дитрих, Дина Дурбин, Бетт Дэвис, Лайза Миннелли, Вивьен Ли, Джон Уэйн, Генри Фонда, Джин Харлоу.
27. Европейское кино: французское кино. Поэтический реализм. Режиссеры: Жан Ренуар, Жан Виго, Рене Клер, Марсель Карне. Жан Габен.
28. Кинематограф Великобритании. Режиссеры: Александр Корда, Альфред Хичкок. Лоренс Оливье. Фриц Ланг.
29. Немецкое кино Третьего рейха. Лени Рифеншталь. Эмиль Яннингс. Марика Рёкк.
30. Веселые дни советского кино. Система жанров. Историко-революционный фильм. Музыкальная комедия. Режиссеры: Григорий Александров, Иван Пырьев. Актеры: Николай Крючков, Марина Ладынина, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Валентина Серова, Сергей

Столяров, Людмила Целиковская.

31. 1940-е: Глубина резкости. 1950-е: конец невинности. Европа: Новые реалии и старые традиции.
32. История Международного кинофестиваля в Каннах.
33. Итальянский неореализм. Авторский кинематограф. Творчество Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини. Творческий путь братьев Витторио и Паоло Тавиани.
34. Авторское кино Франции: Жан Кокто, Робер Брессон, Жак Тати. Ингмар Бергман.
35. Голливуд: «Охота на ведьм» и широкий экран: «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса.
36. Начало телевизионной эпохи. Широкоэкранный фильм («Черный» фильм (нуар)). Режиссеры: Билли Уайлдер, Элиа Казан.
37. Революция в актерской игре: Джеймс Дин, Марлон Брандо, Хамфри Богарт, Кэтрин Хепберн, Одри Хепберн, Ингрид Бергман.
38. Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и его влияние на развитие кинематографа.
39. Начало международного признания японского кино. Творчество Акиры Куросавы, Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Нагисы Осимы. 1960-е: прекрасный бунт. Андре Базен и «Кайе дю синема».
40. «Новая волна» (1958–1968). Творчество Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара, Алена Рене. Актеры: Жанна Моро, Жан-Луи Трентиньян.
41. СССР: кинематограф оттепели. «Новая волна» грузинского кино. Творчество Михаила Ромма, Марлена Хуциева, Андрея Тарковского, Отара Иоселиани.
42. Кино стран Центральной, Восточной Европы и Балканского полуострова. Творчество Анджея Вайды, Кшиштофа Кесьлевского, Иштвана Сабо, Золтана Фабри, Иржи Менцеля, Веры Хитиловой.
43. «Третья электронная – видеокассетная – революция» и ее влияние на кинематограф.
44. Блокбастер. Творчество Вуди Аллена, Вима Вендерса, Алексея Германа, Сергея Параджанова, Райнера Вернера Фасбиндера, Вернера Херцога.
45. Транснациональный характер кинопроизводства. Усиление восточного влияния в сфере развлечений, в том числе кинематографических.
46. Цифровые технологии. Эстетическая революция в кино, инициированная постмодернистскими идеями.
47. «Догма-95». Французское «необарокко»: Жан-Жак Бенекс – Люк Бессон – Леос Каракс
48. Британский новый авангард: Питер Гринуэй, Дерек Джармен.
49. Творчество Педро Альмодовара, Дэвида Линча, Киры Муратовой, Александра Сокурова, Ларса фон Триера. Символ кино 90-х: Квентин Тарантино.
50. Тема 8. 2000-е: игра по правилам. Кино XXI века.
51. Электронный кинематограф.
52. Триумф кинематографа Юго-Восточной Азии.
53. Фестивальное движение в российском кино.
54. Процессы глобализации и их влияние на кинопроцесс.
55. Творчество Алексея Балабанова, Вонг Карвая, Ким Ки Дука, Такеси Китано, Франсуа Озона, Михаэля Ханеке.

Практические задания к экзамену по дисциплине.

В качестве практического задания студент приносит на экзамен заранее подготовленную рецензию на художественный, документальный или анимационный фильм (по выбору студента).

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Выступление с докладом	3	3	9
Посещение занятий	2	12	24
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	22	1	22
Выполнение тестового задания	15	1	15
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. - 9-е изд. - Москва : Академический Проект, 2018. - 512 с. Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие <https://e.lanbook.com/book/69357>
3. Искусство кино и телевидения [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы. Направление подготовки: 42.03.02 – Журналистика / С.-Петербург. гос.ин-т кино и тел. ; [сост. В. Ю. Прокофьева].- Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 34 с. http://books.gukit.ru/pdf//2018/Metodicheskaya%20literatura/099_Prokofeva_Iskusstvo_kino_i_televidenija_MU_po_vypolneniju_kursovoj_raboty.pdf
4. Телевидение - любовь моя [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2010. — 200 с. <https://e.lanbook.com/book/68815>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Зельвенский С. Вся история кино с 1945 по 2017 в одной таблице // Арзамас URL: <https://arzamas.academy/mag/529-cinema>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Искусство кино и телевидения» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам получить умения и навыки в овладении, изучении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечить высокий уровень успеваемости в процессе обучения.

К планированию времени на изучение дисциплины студенту рекомендуется подходить в самом начале учебного семестра, когда он получает от преподавателя данные о количестве часов, предусмотренных для изучения дисциплины (для аудиторной, практической и самостоятельной работы), о структуре изучаемого материала, видах текущего и итогового контроля.

При планировании внеаудиторной самостоятельной работы студентам следует уделить основное внимание нормам времени на выполнение тестовых заданий, подготовку к докладу, соответствию планируемой трудоемкости реальному еженедельному бюджету времени, равномерности нагрузки на протяжении всего учебного года (необходимо скоординировать сроки выполнения заданий с другими параллельно выполняемыми дисциплинами).

При составлении плана самостоятельной работы студента необходимо пользоваться учебной программой дисциплины, где в обязательном порядке указывается количество часов, выделенных на каждую тему. Распределение часов зависит от сложности темы, наличия учебных материалов по данной теме.

Для организации самостоятельной работы рекомендуется уделять свободное время в день после занятий и накануне следующего занятия.

Предусматриваются следующие виды учебной работы: лекции; самостоятельная работа; консультации; практические работы и семинары; предварительные консультации; текущий контроль/аттестация.

Работу с источниками оптимально разбить на несколько этапов:

- предварительный выбор по каталогам, реферативным обзорам, спискам литературы;
- поиск самих источников в соответствии со сформированным списком;
- анализ первоисточников, их отбор.

Работая над докладом, нельзя заимствовать чужой материал. Следует обдумывать уже имеющуюся научную информацию, вырабатывать собственные идеи, подходы и концепции, фиксировать собственные мысли. Переписывание чужого текста массивами или без ссылок на первоисточник превращает работу в плагиат.

При подготовке к промежуточной аттестации студенту рекомендовано:

Ознакомиться с программой дисциплины, которая раскрывает основные задачи курса.

Студент должен знать предмет и задачи изучаемого курса, его место и значение, исходя из лекционного материала и взаимосвязи с другими изучаемыми дисциплинами, при этом необходимо:

1. Проработать рекомендуемую основную и дополнительную литературу по изучаемому курсу.
2. Получить у преподавателя контрольные вопросы для промежуточной аттестации.
3. Освоить термины, основные понятия и аспекты дисциплины; определить уровень собственной подготовки, исходя из количества набранного, согласно БРС, баллов; выполнить все виды обязательных заданий аудиторной и самостоятельной работы (доклад, тест).
4. Студенту рекомендуется пройти консультацию у преподавателя перед промежуточной аттестацией, заранее подготовив вопросы, требующие дополнительного разъяснения по наиболее трудоемким заданиям.