

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

«История зарубежного и отечественного кино»

Наименование ОПОП: Телевизионное производство и вещание

Направление подготовки: 42.03.04 Телевидение

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 45,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	3
доклад	3
посещение и участие в дискуссии на практическом занятии, развернутые ответы на вопросы	3
присутствие на лекционном занятии	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Рабочая программа дисциплины «История зарубежного и отечественного кино» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 526)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Телевизионное производство и вещание» по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение

Составитель(и):

Хлыстунова С.В., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Казин А.Л., профессор, д-р филос. наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

П.П. Иванцов

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 системы знаний и представлений об основных этапах развития отечественного и мирового кинематографа, школах, стилях и направлениях, сложившихся в процесс эволюции кино, механизмах его воздействия и структурообразующих элементах построения синтетического экранного образа.

Задачи дисциплины:

1. Изучить основные вехи истории отечественного и мирового киноискусства.
2. Приобрести знания о специфике кино, его выразительных средств.
3. Изучить и осмыслить общие и индивидуальные особенности функционирования кинематографа в рамках национальных кинематографий.
4. Развить навыки анализа экранного произведения с учетом конкретного исторического периода.
5. Проанализировать влияние научно-технического прогресса и вновь изобретаемых технических средств (звук, оптика, цвет и др.) на эстетику кино.

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:

История и культура Санкт-Петербурга

Профессионально-ознакомительная практика

Теория и практика современной телевизионной журналистики

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

Звуковое оформление телевизионного эфира

Интернет-СМИ

Телевизионная съемка

Графический дизайн телевизионного эфира

Драматургия и сценарное дело

Информационное телевидение

Выразительные средства телеэкрана

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Основы телережиссуры

Многокамерная съёмка

Работа в конвергентной редакции

Режиссура телепрограмм

Цветовое решение в телевидении

Профессионально-творческая практика

Режиссура монтажа

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: авторский.

ПК-1 — Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры.

ПК-1.2 — Создает сценарную основу телевизионного и мультимедийного продукта.

Знает: историю зарубежного и отечественного кинематографа; методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям кинематографа

Умеет: критически осмысливать материал истории и современности в практике кинематографа; выделять особенности протекания процессов в области истории кинематографии, анализировать связь развития киноискусства и научно-технического процесса

Владеет: способностью на основе полученных знаний по истории кино осмысливать и критически оценивать творческие идеи при создании авторских произведений

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 45,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	16	16
Практические	8	8
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	41,5	41,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Немой кинематограф (1895-1929)

Тема 1. 1. Введение. Зарождение и формирование кинематографии.

Рождение кинематографа как закономерный итог технического прогресса (Дагерр, Ньепс, Марэ, Мейбридж и др.). Тенденция к синтезу пространственных и временных искусств. Кинематограф Франции. Первый публичный киносеанс (1895). Фильмы братьев Люмьер и их значение. Освоение технических возможностей кинокамеры. Жорж Мельес и освоение выразительных возможностей нового искусства. Рождение французской киноиндустрии. Становление кинопроизводства и кинопроката, их влияние на место и положение художника в творческом процессе. Фирмы «Патэ» и «Гомон». Французская киномонополия и ее влияние на развитие других кинематографий. Формирование жанров (комедия, драма, мелодрама,

приключенческий фильм, уголовный фильм и пр.). Первый кинозвезды. Творчество Андре Дида и Макса Линдера. «Фильм д'Ар» - обращение к театральной классике и литературе.

Тема 1. 2. Кинематограф США

Возникновение американского кинопроизводства Первые фирмы. Томас Эдисон и борьба за монополию в области кинопроизводства. Эдвин С. Портер и его вклад в освоение выразительных возможностей кино. Рождение жанра вестерн. Эпоха «никель-одеонов». Возникновение Голливуда. Деятельность Д.У. Гриффита. Формирование «системы звезд». Мак Сеннет и развитие американской «кинокомической» (Чаплин, Китон, Ллойд). Чарльз Спенсер Чаплин и эволюция образа в его ранних комедиях.

Тема 1. 3. Кинематограф в дореволюционной России. (1896-1917 гг.)

Периодизация кинопроцесса. Особенности развития русского кино. Связь с национальным театром, литературой, фольклором. Первые русские кинопредприниматели А. Дранков, А. Ханжонков. Творчество первого российского художника-мультипликатора В. Старевича. П. Чардынин и его кинодрамы. Новаторство Е. Бауэра. Реалистическая школа Я. Протазанова. Творчество звезд немого кино В. Холодной, И. Мозжухина. Кино в период Февральской революции.

Тема 1. 4. Отечественное кино 1920-х годов

Рождение советского кино. Национализация кинематографа. Агитфильмы. Киноискусство 20-х годов. Эксперименты в области монтажа. Документальное кино. Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Документальное кино. Дзига Вертов. Ленинградская школа 20-х годов. ФЭКСы. Философско-поэтическая концепция фильмов А. Довженко в 20-е годы. Влияние открытий русского монтажного кинематографа на мировое кино. Новаторский характер поисков и открытий ведущих кинематографистов; значение их творческих, практических и теоретических трудов в становлении кино как искусства.

Тема 1. 5. Кинематограф Германии и особенности его развития

Развитие сети кинопроката, строительство крупных студий. Пропагандистская роль кино в годы первой мировой войны. Организация фирмы УФА. Поражение Германии и влияние итогов войны на развитие немецкого кино. Три направления германского кино 20-х годов. Эспрессионизм в кинематографе Германии. Роберт Вине, Фридрих Вильгельм Мурнау, Пауль Лени. Стилистические поиски экспрессионистов и их влияние на немецкую операторскую и актерскую школы. Творчество Теа фон Гарбоу и Фрица Ланга. Творчество Георга Пабста. Подъем документального кино. «Горные» фильмы Арнольда Фанка.

Тема 1. 6. Американский кинематограф 20-х годов

Эпоха процветания и ее противоречия. Основные жанры коммерческой продукции. «Система звезд» (Мери Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Рудольф Валентино, Глория Свенсон и др.) и ее изменения. Приглашение европейских кинематографистов в Голливуд (Эрнст Любич, Фридрих Вильгельм Мурнау, Виктор Шёстрем, Эрих фон Штрогейм). Новаторские достижения мастеров американского кино 20-х годов. Голливуд на пороге прихода звука.

Раздел 2. Кино Европы и США в 1929-1945 годах.

Тема 2. 1. Приход звука в кино. Французская кинематография после прихода звука

Зарождение и формирование звукового кино. Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета). Экономический кризис и его влияние на кинематограф. Эволюция основных творческих профессий, влияние театра и литературы. Стандартизация киножанров. Новые выразительные возможности. Творчество Рене Клера. Жан Виго и поэтическое отображение повседневности. «Поэтический реализм» и его особенности. Творчество Марселя Карне. Народный фронт и его влияние на развитие киноискусства. Социальный кинематограф США и «поэтический» реализм мастеров кино Франции как наивысшее достижение кинематографического реализма Запада в 30-е годы

Тема 2. 2. Кинематограф Великобритании в 30-е годы

Закон о квоте и его результаты. Режиссер и продюсер Александр Корда и его роль в реорганизации

производственной базы английского кино и подготовке нового поколения кинематографистов. Творчество Альфреда Хичкока. Рождение национальной школы документального кино и ее влияние на игровое кино. Дж. Грирсон и его группа. Творчество Роберта Флаэрти.

Тема 2. 3. «Золотой век» Голливуда

Кодекс Хейса и его влияние на кинематограф США. Дальнейшая стандартизация киножанров. Вестерн, гангстерский фильм, фильм ужасов, мюзикл. Творчество Джона Форда, Уильяма Уайлера, Фрэнка Капры. Дебют Орсона Уэллса. Творчество Уолта Диснея и развитие американской анимации. Звезды Голливуда (Грета Гарбо, Кларк Гейбл, Гэри Купер, Пол Муни, Бэтт Дэвис, Марлен Дитрих и др.).

Тема 2. 4. Советское кино довоенного периода и кино 1940-х годов

Рождение звукового кино в СССР. Жанрово-тематическая характеристика кино 30-х годов. Достижение киноискусства в области звуко-зрительной выразительности экрана, в развитии его драматически-повествовательных возможностей в 30-е годы. Кинематограф и теория социалистического реализма. Кинокомедия 30-х годов. Творчество Григория Александрова и Ивана Пырьева. Ленинские фильмы Михаила Ромма. Творчество Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Марка Донского 30-х годов. Документальное кино: Дзига Вертов, Эсфирь Шуб, Роман Кармен. Национальная кинематография. Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны. Киноискусство в годы Великой Отечественной войны. Документальное кино. Фронтовой кинооператор. Кино и пропаганда. Боевые киноальбомы: стилистика и направленность. Художественные фильмы времен ВОВ. Послевоенный период «малокартинья». Идеологическая цензура и навязываемый художественный канон. Творчество С. Эйзенштейна, С. Герасимова, Б. Барнета, И. Пырьева в 40-е гг. Историко-биографические фильмы как эталон отечественной истории и роли личности в ней. Фильмы М. Чиаурели: канонизация личности Сталина на экране. Советское кино в первые послевоенные годы.

Тема 2. 5. Кинематограф Германии 30-х гг.

Экономический кризис и усиление влияния национал-социалистов. Прогрессивные тенденции в кинематографе. Творчество Георга Пабста звукового периода. Нацистский переворот и идеологические функции немецкого киноискусства. Документальные ленты Лени Рифеншталь

Тема 2. 6. Кинематограф в годы второй мировой войны: США, Великобритания, Франция

Вступление Америки в войну и утверждение правил военной пропаганды для продюсеров Голливуда. Мировая война и рост документализма. Художественно-документальные фильмы. Военизация коммерческой продукции. Романтизация войны и псевдореализм лент о сопротивлении фашизму. Увеличение числа советских лент в американском прокате. Перелом в ходе войны и изменение тематики картин. Вступление Англии в войну и идеологическая перестройка кинематографа. Политическая кинопублицистика. Первые антифашистские фильмы. Документальное кино и его место в подъеме английского киноискусства военных лет. Фильмы художественно-документального направления. Захват страны Германией. Разделение на 2 зоны. Кинопроизводство в оккупированной и неоккупированной зонах. Бойкот зрителями немецких фильмов. Организация фирмы «Континенталь». Требования цензуры и их влияние на жанровую палитру французского кино. Уход от действительности.

Раздел 3. Мировой кинематограф после Второй мировой войны

Тема 3. 1. Неореализм. Кинопроцесс в Италии в послевоенное десятилетие

Итальянский неореализм: национальное своеобразие и жизненная достоверность. Знаковые ленты неореализма: «Рим, открытый город» Роберто Росселини, «Земля дрожит» Лукино Висконти, «Похитители велосипедов» Витторио де Сика. Новый подход к актерской игре: привлечение непрофессиональных актеров, типажей, импровизация профессиональных актеров. «Розовый неореализм».

Тема 3. 2. «Новая волна» в кинематографе Франции. «Новое кино» ФРГ. Кино Англии. Кино США 1960-х-1970-х годов.

Кинокритик Андре Базен и деятельность его журнала «*Que du cinema*». Период 1958-1962 гг.: режиссеры Аллен Рене (“Хиросима, моя любовь”), Жан-Люк Годар (“На последнем дыхании”), Клод Шаброль («Красачик Серж», “Кузены”), Франсуа Трюффо (“Четыреста ударов”, “Жюль и Джим”).

Движение «свободное кино» и его показы в Лондоне в 1956 г. Экранизация Т.Ричардсоном пьесы Д. Осборна «Оглянись во гневе». «Рассерженные» фильмы Т. Ричардсона, Л. Андерсена, К. Рейша.

Крах кинокомпании УФА и всего кинопроизводства в ФРГ в начале 1960-х. Манифест молодых кинематографистов на VIII фестивале в Оберхаузене. «Новое кино» ФРГ во второй половине 1960-х. Авторское кино ФРГ в 1970-е годы.

Кризис дорогих кинопостановок и кинопроизводства студий-мейджоров. Школа производства картин категории «Б» Роджера Кормана. «Беспечный ездох» Д. Хоппера и П. Фонда. «Полуночный ковбой» Дж. Шлезингера. Роберт Олдрич: «Что случилось с бэби Джейн?». Сэмюэль Фуллер: «Обнаженный поцелуй», «Шоковый коридор». Майк Николс: «Кто боится Вирджинии Вульф», «Выпускник».

Фильмы в стиле “ретро”: Питер Богданович (“Бумажная луна”, “Никельдеон”). Право личности на моральный выбор: дискуссионный феномен “Заводного апельсина” С. Кубрика. Борьба личности за духовную и физическую свободу: “Пролетая над гнездом кукушки” М. Формана, “Благослови зверей и детей” Стэнли Крамера, “Собачий полдень” Сидни Льюммета. “Закулисье” кино и шоу-бизнеса в фильмах Р. Раша (“Трюкач”) и Б. Фосса (“Ленни”, “Весь этот джаз”).

Переосмысление традиционных жанров: мюзикла (“Кабаре” Б. Фосса), полицейского фильма (“Буллит”, “Французский связной”, “Грязный Гарри”), гангстерского фильма (“Крестный отец” Копполы, “Злые улицы” Скорсезе, “Однажды в Америке” Леоне), триллера, фантастики (“Ближние контакты третьей степени” Спилберга, “Звездные войны” Лукаса).

Звезды-символы 1970-х: Джейн Фонда, Фэй Дэнвей, Джек Николсон, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Клинт Иствуд, Джин Хэкман, Джон Траволта.

Тема 3. 3. Обновление советского кино 1950-60-х годов. Кинематограф «оттепели».

Советский кинематограф 1970-80-х годов.

Фильмы, созданные после XX въезда КПСС. Михаил Калатозов («Летят журавли»). Лев Кулиджанов, Яков Сегель («Дом, в котором я живу»). Григорий Чухрай («Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо»). Сергей Бондарчук («Судьба человека»), А. Зархи («Высота»). Марлен Хуциев («Мне двадцать лет», «Июльский дождь», «Послесловие»). Георгий Данелия («Сережа», «Я шагаю по Москве», «Не горюй!»). Андрей Тарковский («Иваново детство», «Андрей Рублев»). Андрей Кончаловский («История Аси Клячиной»). Василий Шукшин («Живет такой парень», «Печки-лавочки»). Лариса Шепитько («Крылья»). Кира Муратова («Короткие встречи»). Первые полочные фильмы в 1967-м году. Создание ГосКино СССР. Студийная система. Кинематограф «перестройки». V съезд СК СССР. Кинематограф 90-х годов. Преобразование системы производства и проката фильмов в годы горбачевской перестройки и в постсоветские годы. Новые темы, сюжеты и герои в отечественном кино.

Георгий Данелия («Осенний марафон», «Мимино»). Андрей Кончаловский («Дворянское гнездо», «Романс о влюбленных», «Сибиряда»). Андрей Тарковский («Солярис», «Зеркало», «Сталкер»). Кира Муратова («Долгие проводы», «Познавая белый свет»). Алексей Герман («Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин»). Глеб Панфилов («В огне брода нет», «Начало»). Илья Авербах («Монолог», «Чужие письма», «Объяснение в любви»). Никита Михалков («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»). Лариса Шепитько («Восхождение»). Вадим Абдрашитов («Слово для защиты», «Охота на лис», «Парад планет»)

Тема 3. 4. Современный авторский кинематограф

Фильмы Стивена Спилберга, Роберта Земекиса, Терри Гиллиама, Джима Джармуша, Квентина

Тарантино, братьев Коэн, Вуди Аллена, Дэвида Линча, Э. Кустурицы, Муратова, А. Сокурова, А.Звягинцева, А.Балабанова и др.

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	Немой кинематограф (1895-1929)	6	0	0	2	0	0	8
1.1	Введение. Зарождение и формирование кинематографии.	1	0	0	0	0	0	1
1.2	Кинематограф США	1	0	0	0	0	0	1
1.3	Кинематограф в дореволюционной России. (1896-1917 гг.)	1	0	0	0	0	0	1
1.4	Отечественное кино 1920-х годов	1	0	0	1	0	0	2
1.5	Кинематограф Германии и особенности его развития	1	0	0	0	0	0	1
1.6	Американский кинематограф 20-х годов	1	0	0	1	0	0	2
2	Кино Европы и США в 1929-1945 годах.	6	0	0	2	0	0	8
2.1	Приход звука в кино. Французская кинематография после прихода звука	1	0	0	0	0	0	1
2.2	Кинематограф Великобритании в 30-е годы	1	0	0	0	0	0	1
2.3	«Золотой век» Голливуда	1	0	0	1	0	0	2
2.4	Советское кино довоенного периода и кино 1940-х годов	1	0	0	1	0	0	2
2.5	Кинематограф Германии 30-х гг.	1	0	0	0	0	0	1
2.6	Кинематограф в годы второй мировой войны: США, Великобритания, Франция	1	0	0	0	0	0	1
3	Мировой кинематограф после Второй мировой войны	4	0	0	4	0	0	8
3.1	Неореализм. Кинопроцесс в Италии в послевоенное десятилетие	1	0	0	1	0	0	2
3.2	«Новая волна» в кинематографе Франции. «Новое кино» ФРГ. Кино Англии. Кино США 1960-х-1970-х годов.	1	0	0	1	0	0	2

3.3	Обновление советского кино 1950-60-х годов. Кинематограф «оттепели». Советский кинематограф 1970-80-х годов.	1	0	0	1	0	0	2
3.4	Современный авторский кинематограф	1	0	0	1	0	0	2
	ВСЕГО	16	0	0	8	0	0	24

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История зарубежного и отечественного кино» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Раннее кино США (1896-1918)	0,75
2	Отечественное кино 1920-х годов	0,75
3	Кинематограф Германии (1909-1929)	0,75
4	Американский кинематограф 20-х гг.	0,75
5	Приход звука в кино	0,75
6	Французское кино 30-х гг	0,75
7	«Золотой век» Голливуда	0,75
8	Советское кино довоенного периода	0,75
9	Кинематограф СССР в годы ВОВ	0,75
10	Кинематограф Германии 30-х гг.	0,75
11	Неореализм. Кинопроцесс в Италии в послевоенное десятилетие.	0,75
12	«Новая волна» в кинематографе Франции. «Новое кино» ФРГ. Кино Англии.	0,75
13	Кино США 1960-х-1970-х годов.	0,75
14	Обновление советского кино 1950-60-х годов. Кинематограф «оттепели».	0,75
15	Советский кинематограф 1970-80-х годов.	0,75
16	Авторский кинематограф США конца XX века.	0,75

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 «История зарубежного и отечественного кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	3
доклад	3
посещение и участие в дискуссии на практическом занятии, развернутые ответы на вопросы	3
присутствие на лекционном занятии	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

Верно ли, что первый киносеанс состоялся 25 декабря 1895 года?

- a. Верно
- b. Неверно

Кого называют «предтечей» анимации?

- a. Майкл Фарадей
- b. Томас Эдисон
- c. Эмиль Рейно

Знаменитый монтажный опыт Л. Кулешов проводил с лицом:

- a. Ивана Поддубного
- b. Ивана Мозжухина
- c. Ивана Перестиани

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

О творчестве режиссёров и актеров:

Жоржа Мельеса
Чарльза Чаплина
Ивана Мозжухина
Евгения Бауэра
Якова Протазанова
Дэвида Уорка Гриффита
Бастера Китона
Мэри Пикфорд
Дугласа Фэрбенкса
Марлен Дитрих

Фрица Ланга
Эрнеста Любича
Сергея Эйзенштейна
Дзиги Вертова
Григория Александрова
Любови Орловой
Луи Делюка
Абея Ганса
Жана Виго
Жана Ренаура
Марсея Карне
Эриха фон Штрогема
Роберта Флаэрти
Орсона Уэллса
Уильяма Уайлера
Альфреда Хичкока
Уолта Диснея
Бэт Дэвис
Хэмфри Богарта
Мэрилин Монро
Элизабет Тейлор
Вивьен Ли
Лоренса Оливье
Жана Габена
Жерара Филипа
Марлона Брандо
Жана-Поля Бельмондо
Алена Делона
Катрин Денёв
Роми Шнайдер
Жана-Люка Годара
Франсуа Трюффо
Виттори де Сика
Лукино Висконти
Федерико Феллини
Андрея Тарковского
Сергея Параджанова
Фрэнсиса Форда Копполы
Стивена Спилберга
Джорджа Лукаса
Вуди Аллена
Аль Пачино
Роберта Де Ниро
Дастина Хоффмана
Джоэль Коэн, Этан Коэн
Дэвид Линч

Для раскрытия темы отбираются не менее 2-3 известных фильмов с участием актера. Сообщение (доклад) студента может занять от 20 до 45 мин. Студент должен не просто рассказать биографию актера, а проследить его творческий путь, ответить на вопросы: роли, амплуа (типажи) актера? Кто из режиссеров способствовал раскрытию его творческой индивидуальности? Какие фильмы принесли ему «звездный» статус? В чем феномен

популярности актера? Сообщение (доклад) может сопровождаться презентацией, отрывками или скриншотами из фильмов.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Ранний этап развития киноискусства. Пионеры кино и их аппараты.
2. Творчество Жоржа Мельеса.
3. Этапы истории русского кинематографа.
4. Первые русские кинопромышленники. А. Дранков, А. Ханжонков и др.
5. Александр Ханжонков и его значение для развития русского киноискусства.
6. Евгений Бауэр. Общая характеристика творчества.
7. Яков Протазанов. Общая характеристика творчества.
8. Владислав Старевич. Общая характеристика творчества.
9. Первые русские кинозвезды. Вера Холодная, Иван Мозжухин, Витольд Полонский и др.
10. Французский кинематограф в конце 20-х – начале 30-х годов. Общая характеристика.
11. Общая характеристика советского кино 20-х годов
12. Революционная трилогия Всеволода Пудовкина и ее особенности.
13. Вклад Льва Кулешова в развитие советского кинематографа.
14. Общая характеристика раннего периода творчества Сергея Эйзенштейна.
15. Особенности творческого пути ФЭКСов.
16. Особенности творческого стиля Александра Довженко.
17. Советское кино 30-х годов. Общая характеристика.
18. Творчество Жана Виго.
19. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
20. Рене Клер. Общая характеристика творчества.
21. Творчество Жана Ренуара.
22. Творчество Жана Габена.
23. Немецкий киноэкспрессионизм. Истоки, темы, визуальное решение.
24. Ранний период истории кинематографа США. Пионеры американского кино.
25. Особенности американской кинокомической.
26. Вклад Мака Сеннета в развитие американского киноискусства.
27. Становление «системы звезд».
28. Творчество Дэвида Уорка Гриффита. Вклад в развитие киноискусства.
29. Чарли Чаплин. Общая характеристика творчества.
30. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
31. Кодекс Хейса. История и влияние на американский кинематограф.
32. Творчество Уолта Диснея. Вклад в развитие киноискусства.
33. Ранний период истории кинематографа Великобритании. Пионеры английского кино.
34. Общая характеристика английского периода творчества Альфреда Хичкока.
35. Особенности французского кино в годы оккупации.
36. Особенности итальянского неореализма.
37. Авторское кино Европы 1950-70-х гг.
38. Французская «новая волна»: художественные особенности явления.
39. Кино Великобритании 1950-60-х гг. Особенности «рассерженных» фильмов.
40. Возрождение кинематографии на территории нового государства – ФРГ. Появление движения «Новое кино».
41. Проблематика американских фильмов 1950-60-х (Э. Казана и С. Крамера).
42. В чем феномен популярности М. Брандо, Д. Дина, М. Монро.
43. Советское кино периода «оттепели»: темы, сюжеты, герои.
44. Творчество Андрея Тарковского.
45. Появление «Нового Голливуда»: предпосылки, режиссёры, фильмы.
46. Актёры французского кино 1960-70-х гг.
47. Советское кино периода «застоя» (1967-1985). Общая характеристика.

48. Американский «зрелищный» кинематограф 1970-90-х гг.
49. Отечественное кино в период «перестройки» (1986-1991). Общая характеристика.
50. Современный авторский кинематограф.

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			
посещение и участие в дискуссии на практическом занятии, развернутые ответы на вопросы	8	4	32
присутствие на лекционном занятии	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	12	1	12
выполнение тестового задания	5	2	10
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. Будяк, Л.М. История отечественного кино [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано Мин. образования / отв. ред. Л. М. Будяк ; Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (М.), Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Государственный институт искусствознания (М.), Научно-исследовательский институт киноискусства. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Грибов, В.Д. История телевидения и кинематографа. История создания и развития цифрового кинематографа и телевидения [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / В. Д. Грибов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 196 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Беленький, И.В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР.Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Разлогов, К.Э. Планета кино. История искусства мирового экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. История отечественного кино [Текст] : хрестоматия / Мин-во культуры РФ, НИИ киноискусства ; отв. ред. А. С. Трошин. - М. : Канон+, 2012. - 672 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов/ С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания)
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Разлогов, К.Э. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания).
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. История зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано Мин. образования / ред. В. А. Утилов ; Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (М.), Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Государственный институт искусствознания (М.), Всероссийский государственный институт кинематографии. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. История зарубежного кино. Разделы I–III: метод. указ. по подготовке к практ. занятиям / [сост. В. А. Гусак, М. Б. Капрелова] // Учебно-методический комплекс. Часть 3. Блок контроля освоения дисциплины. – СПб. : СПбГИКиТ, 2016. – 43 с Электрон. версия печ. публикации..
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000354.pdf
10. История отечественного и зарубежного кино [Текст] : учебно-методическое пособие для студ. ФЭИ. Рек. к изд. в кач. учеб.-метод. пособ. каф. искусствознания / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост. Е. Д. Еременко ; ред. Л. Н. Горбачева. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 20 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. База данных фильмов со всего мира «КиноПоиск» <https://www.kinopoisk.ru>
2. Онлайн-сервис для поиска актёров «Кинолифт», kinolift.ru

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История зарубежного и отечественного кино» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания), приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.