

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«История отечественного и зарубежного кино»

Наименование ОПОП: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 14,4 час.

самостоятельная работа: 66,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	2, 3
обязательное присутствие на занятии	2, 3
участие в обсуждении на практическом занятии, развернутые ответы на вопросы	2, 3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

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

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1178)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Составитель(и):

Капрелова М. Б., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Еременко Е. Д., доцент, кандидат культурологии

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Е.В. Константинова

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 у студентов 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:

- Ознакомление студентов с основными вехами истории отечественного и мирового киноискусства;
- овладение студентами знаниями по специфике кино, его выразительных средств;
- осмысление общих и индивидуальных особенностей функционирования кинематографа в рамках национальных кинематографий;
- развитие навыков анализа экранного произведения;

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части 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

История отечественной и зарубежной фотографии

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

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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: историю становления и развития отечественного и зарубежного кинематографа

Умеет: выявлять значимые явления в кино

Владеет: навыками анализа кинематографических произведений в социально-историческом контексте

УК-5.2 — Способен уважительно относиться к культурным традициям и терпимо воспринимать социальные и культурные различия .

Знает: социальное значение киноискусства

Умеет: воспринимать культурные различия

Владеет: терминологией по дисциплине

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 14,4 час.

самостоятельная работа: 66,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	3	Итого
Лекции	0	0	0
Лекции установочные	1,5	0	1,5
Лекции с использованием ДОТ	0	3	3
Практические установочные	1,5	0	1,5
Практические с использованием ДОТ	0	6	6
Консультации	0	2	2
Самостоятельная работа	24	39	63
Самостоятельная работа во время сессии	0	3,6	3,6
Итого	27	53,6	80,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Немой кинематограф (1895-1929)

Тема 1. 1. Введение. Зарождение и формирование кинематографии. Кинематограф Франции (1895-1918).

Введение. История кино как научная дисциплина. Предмет и задачи дисциплины. Принципы периодизации истории мирового кинематографа, логика его географического и хронологического распространения. Основные этапы развития мирового кинематографа. Специфика кино, особенности творческого процесса в рамках индустрии. Кинотеория и ее становление, основные эстетические модели. Место кино в системе средств массовых коммуникаций. Кино и зритель. 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. Кинематограф начала века: влияние смежных искусств, поиски самостоятельного языка и кристаллизация основных киножанров. 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.). Первые кинозвезды. Творчество Андре Диде и Макса Линдера. «Фильм д'Ар» - обращение к театральной классике и литературе.

Тема 1. 2. Раннее кино США (1896-1918).

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. Формирование ведущих творческих профессий, перевод кинопроизводства на промышленные рельсы. Становление кинодраматургии. Начало

творческого пути Д.У. Гриффита. Актерская школа 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. Русское дореволюционное кино (1896-1917 гг.).

Кинематограф в дореволюционной России. (1896-1917 гг.). Периодизация кинопроцесса. Особенности развития русского кино. Связь с национальным театром, литературой, фольклором и поиски специфических средств экранной выразительности. Экранизация литературных произведений. 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. Место российского кино в процессе становления мирового кинематографа. Кино в период Февральской революции.

Тема 1. 4. Отечественное кино 1920-х годов.

Отечественное кино 1920-х годов. Рождение советского кино. Национализация кинематографа. Агитфильмы. Киноискусство 20-х годов. Эксперименты в области монтажа. Документальное кино. Идеино-художественный и организационный опыт кинематографа первых лет советской власти. Московская школа. Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Документальное кино. Дзига Вертов. Ленинградская школа 20-х годов. ФЭКСы. Творчество Г. Козинцева, Л. Трауберга, Ф. Эрмлера, С. Юткевича в немой период. Многообразие стилевых и жанровых форм в советском многонациональном кино 20-х годов. 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. Итоги немого кино.

Тема 1. 5. Кинематограф Германии (1909-1929).

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. Новаторские достижения мастеров немецкого кино 20-х годов. «Безнадписный» фильм и немецкая драма: эстетические принципы, жизненный материал, стилистические поиски, элементы социальной критики. Творчество Георга Пабста. Подъем документального кино. «Горные» фильмы Арнольда Фанка.

Тема 1. 6. Американский кинематограф 20-х гг.

Американский кинематограф 20-х годов. Эпоха процветания и ее противоречия. Место Голливуда в утверждении идеалов «Американской мечты». Основные жанры коммерческой продукции. «Система звезд» (Мери Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Рудольф Валентино, Глория Свенсон и др.) и ее изменения. Расцвет американской кинокомедии. Чарльз Спенсер Чаплин, Гарольд Ллойд, Бастер Китон и другие. 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. Экономический кризис и его влияние на кинематограф.

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

Тема 2. 1. Приход звука в кино.

Переход к звуку. Зарождение и формирование звукового кино. Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета). Экономический кризис и его влияние на кинематограф. Проблемы дубляжа и передел рынка кинопроката. Эволюция основных творческих профессий, влияние театра и литературы. Стандартизация киножанров. Новые выразительные возможности.

Тема 2. 2. Французское кино 30-х гг.

Французская кинематография после прихода звука. 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. 3. Кинематограф Великобритании в 30-е гг.

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. Грисон и его группа. Творчество Роберта Флаэрти.

Тема 2. 4. «Золотой век» Голливуда

«Золотой век» Голливуда. Кодекс Хейса и его влияние на кинематограф США. Дальнейшая стандартизация киножанров. Вестерн, гангстерский фильм, фильм ужасов, мюзикл. Экранизации классики. Расцвет творчества Ч.С. Чаплина. 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. 5. Советское кино довоенного периода.

Советское кино довоенного периода. 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. Борьба реалистического и поэтического направлений. Кинокомедия 30-х годов. Творчество Григория Александрова и Ивана Пырьева. Ленинские фильмы Михаила Ромма. Рождение и становление «советского мифа», исторический фильм и экранизация классики, фильмы о «врагах народа». Творчество Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Марка Донского 30-х годов. Документальное кино: Дзига Вертов, Эсфирь Шуб, Роман Кармен. Национальная кинематография.

Тема 2. 6. Советское кино 1940-х годов.

Советское кино 1940-х годов. Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны. Киноискусство в годы Великой Отечественной войны. Документальное кино военных лет. Влияние эстетики хроникально-документального кино на игровое. Фронтовой кинооператор. Кино и пропаганда. Основные жанры в литературе и кино. Боевые киносборники: 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. 7. Кинематограф Германии 30-х гг.

Кинематограф Германии. Экономический кризис и усиление влияния национал-социалистов. Прогрессивные тенденции в кинематографе. Творчество Георга Пабста звукового периода. Отражение морального кризиса в стране и ощущение бессилия перед грядущими изменениями. Коммерческая продукция. Нацистский переворот и идеологические функции немецкого киноискусства. Документальные ленты Лени Рифеншталь.

Тема 2. 8. Кинематограф США в годы второй мировой войны.

Кино США в годы второй мировой войны. Вступление Америки в войну и утверждение правил военной пропаганды для продюсеров Голливуда. Мировая война и рост документализма. Антифашистские документальные и художественные фильмы, Киноотделы армии и флота. Участие деятелей Голливуда в войне. 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.

Тема 2. 9. Кинематограф Великобритании в годы второй мировой войны.

Кинематограф Великобритании в годы второй мировой войны. 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.

Тема 2. 10. Кинематограф Франции в годы второй мировой войны.

Кинематограф Франции в годы второй мировой войны. «Странная война» и ее отражение в кинематографе Франции. 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. Движение Сопротивления.

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)	0	3	0	0	1,5	0	4,5
1.1	Введение. Зарождение и формирование кинематографии. Кинематограф Франции (1895-1918).	0	1,5	0	0	0	0	1,5
1.2	Раннее кино США (1896-1918).	0	0	0	0	0	0	0 *
1.3	Русское дореволюционное кино (1896-1917 гг.).	0	0,75	0	0	0,75	0	1,5
1.4	Отечественное кино 1920-х годов.	0	0,75	0	0	0	0	0,75
1.5	Кинематограф Германии (1909-1929).	0	0	0	0	0,75	0	0,75
1.6	Американский кинематограф 20-х гг.	0	0	0	0	0	0	0 *
2	Раздел 2. Кино Европы и США в 1929-1945 годах.	0	0	0	0	4,5	0	4,5
2.1	Приход звука в кино.	0	0	0	0	0	0	0 *
2.2	Французское кино 30-х гг.	0	0	0	0	0,75	0	0,75
2.3	Кинематограф Великобритании в 30-е гг.	0	0	0	0	0	0	0 *
2.4	«Золотой век» Голливуда	0	0	0	0	0,75	0	0,75
2.5	Советское кино довоенного периода.	0	0	0	0	0,75	0	0,75
2.6	Советское кино 1940-х годов.	0	0	0	0	0,75	0	0,75
2.7	Кинематограф Германии 30-х гг.	0	0	0	0	0,75	0	0,75
2.8	Кинематограф США в годы второй мировой войны.	0	0	0	0	0,75	0	0,75
2.9	Кинематограф Великобритании в годы второй мировой войны.	0	0	0	0	0	0	0 *
2.10	Кинематограф Франции в годы второй мировой войны.	0	0	0	0	0	0	0 *
	ВСЕГО	0	3	0	0	6	0	9

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Русское дореволюционное кино (1896-1917 гг.).	0,75
2	Кинематограф Германии (1909-1929).	0,75
3	Французское кино 30-х гг.	0,75
4	«Золотой век» Голливуда	0,75
5	Советское кино довоенного периода.	0,75
6	Советское кино 1940-х годов.	0,75
7	Кинематограф Германии 30-х гг.	0,75
8	Кинематограф США в годы второй мировой войны.	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 отечественного и зарубежного кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение тестового задания	2, 3
обязательное присутствие на занятии	2, 3
участие в обсуждении на практическом занятии, развернутые ответы на вопросы	2, 3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий (Введение, Разделы 1, 2):

1. Верно ли, что первый киносеанс состоялся 25 декабря 1895 года?
 - a. Верно
 - b. Неверно

2. Название первого игрового отечественного фильма? (без вариантов ответа)
3. Кого называют «предтечей» анимации?
 - a. Майкл Фарадей
 - b. Томас Эдисон
 - c. Эмиль Рейно
4. Что объединяет эти названия: «Приключения Долли», «Рождение нации», «Нетерпимость», «Сломанные побеги», «Америка»?
5. Знаменитый монтажный опыт Л. Кулешов проводил с лицом:
 - a. Ивана Поддубного
 - b. Ивана Мозжухина
 - c. Ивана Перестиани

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

О творчестве актеров:

Веры Холодной
 Ивана Мозжухина
 Бастера Китона
 Гарольда Ллойда
 Конрада Фейдта
 Мэри Пикфорд
 Дугласа Фэрбенкса
 Рудольфа Валентино
 Греты Гарбо
 Бориса Бабочкина
 Бориса Андреева
 Николая Крючкова
 Петра Алейникова
 Любови Орловой
 Марины Ладыниной
 Жана Габена
 Мишель Морган
 Жана Марэ и др.

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, ампула (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.

Темы контрольных работ:

1. Творчество В. Старевича
2. Отечественные «звезды» немого кино (В. Холодная, И. Мозжухин)
3. Актер в системе Л. Кулешова
4. Ленинградская школа кино 1920-х гг. ФЭКСы
5. Американские «звезды» 1920-х гг. (Л. Гиш, М.Пикфорд, Г. Свенсон, Д.Фербэнкс, Р. Валентино, Р. Наварро)

6. Советская бытовая драма и комедия (Я. Протазанов, А. Роом, Ф. Эрмлер).
7. Поэтика советских картин 1930-х гг. (С. Эйзенштейн, А. Довженко, В. Пудовкин, Г.Козинцев и Л.Трауберг).
8. Творчество М. Донского 1930-х гг.
9. Феномен советских актеров 1930-40-х гг.
10. Творчество Ч. Чаплина в 1930-40-е гг.
11. Сюрреализм во французском кино 1930-х гг. (Л.Бунюэль, Ж.Кокто)
12. Творчество Р. Клера 1930-х гг.
13. Американские «звезды» 1930-х годов (Г. Гарбо, М.Дитрих, Б.Дэвис, К. Гейбл, Г.Купер, П. Муни, Р.Тейлор)
14. Творчество А.Хичкока 1930-40х гг.
15. Творчество Ч.Чаплина 1930-40-х гг.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Как называлась кинокомпания, которую основали Д. Гриффит вместе с Ч.Чаплиным, Д. Фербэнксом и М. Пикфорд?
2. Самый автобиографичный фильм Ч. Чаплина?
3. Первый фильм с участием Ч. Чаплина?
4. Первый звуковой фильм Ч. Чаплина?
5. Первый «говорящий» фильм Ч. Чаплина?
6. Что сделал для отечественного кино А. Дранков?
7. Первый игровой отечественный фильм? В каком году он вышел?
8. Что сделал для отечественного кино А. Ханжонков?
9. Кто является основателем отечественного анимационного кино?
10. Кого называли великой «натурщицей» экрана?
11. Знаменитый русский актер немого кино, исполнитель главных ролей в фильмах «Пиковая дама», «Сатана ликующий», «Отец Сергей»?
12. Какой отечественный фильм содержал документальные кадры с ветеранами войны 1855-56 гг.?
13. Первый отечественный полнометражный фильм и первый русский боевик?
14. Основатель Ялтинской киностудии?
15. Кто из первых советских кинорежиссеров сознательно экспериментировал с монтажом?
16. Какие фильмы поставил С. Эйзенштейн?
17. Какие годы охватывает немецкий киноэкспрессионизм?
18. Режиссеры немецкого экспрессионизма?
19. Фильм – вершина немецкого экспрессионизма?
20. Как назывался немецкий фильм, где с помощью магии был создан глиняный истукан?
21. Режиссер фильма «Носферату – симфония ужаса»?
22. Режиссер фильм «Метрополис»?
23. Первый звуковой фильм в истории кино? В каком году он вышел?
24. Первый звуковой отечественный фильм? В каком году он вышел?
25. Режиссер первого звукового отечественного фильма?

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 Ж.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.

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			
выполнение тестового задания	4	2	8
участие в обсуждении на практическом занятии, развернутые ответы на вопросы	5	6	30
обязательное присутствие на занятии	2	16	32
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. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Разлогов, К. Э. Планета кино. История искусства мирового экрана [Текст] / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с. : цв.ил. - (Подарочные издания. Кино). - ISBN 978-5-699-75128-0 <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Кино США: режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / Т.Н. Ветрова [и др.]. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. — 356 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института -по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/94221/#1>
4. История зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов/ ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Разлогов, Кирилл Эмильевич. Мировое кино. История искусства экрана [Текст]/К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2013. - 668 с. (и более ранние издания) <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института -по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/91845/#1>
7. Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры : теория и практика [Текст] : учебное пособие / К. Э. Разлогов. - Москва : Академический Проект, 2016. - 640 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький ; ред. В. А. Луков ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР. Кн. I: Годы беззвучия. - 2-е изд. - 2003. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 182. - ISBN 5-94237-006-0 <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. 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. - ISBN 5-89826-236-9 <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. База данных фильмов со всего мира «КиноПоиск» <https://www.kinopoisk.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

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

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

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

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, направленное на изучение дисциплины.

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, 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 терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

В состав практических занятий включаются:

- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- подготовка докладов (сообщений) в рамках, предусмотренной РП, темой.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности, позволяющей накапливать теоретические знания, умения и навыки в их практическом применении.