

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 игрового кино»

Наименование ОПОП: Драматургия кино и телевидения

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 астроном. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 27,3 час.

самостоятельная работа: 188,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение лекционных занятий	2,3
посещение практических занятий, активная работа на занятии	2,3
устный опрос по темам	2,3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2
экзамен	3

Рабочая программа дисциплины «История игрового кино» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Драматургия кино и телевидения» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Еременко Е. Д., доцент кафедры драматургии и киноведения кафедры , Кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

А.Н. Поздняков, эксперт-консультант, АО «Киностудия «Ленфильм», Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

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 комплекса знаний об истории игрового кинематографа, представления об историко-культурном контексте возникновения и общих закономерностях развития игровой кинематографии в ту или иную эпоху.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю становления и развития зарубежного и отечественного игрового кино, особенности стилевых течений в киноискусстве.
2. Исследовать специфику киноязыка, общие и индивидуальные особенности развития национальных игровых кинематографий в разные периоды их истории.
3. Сформировать умение анализировать произведения киноискусства.

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:

нет предшествующих дисциплин

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

Голливуд: история и современность

История восточного кинематографа

История неигрового кино

Редактирование сценария

Эстетика

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Творческая практика

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе.

ОПК-1.2 — Анализирует произведения различных видов искусств в культурно-историческом контексте, определяет жанрово-стилевые особенности произведений, идейную концепцию.

Знает: творчество мастеров мирового игрового киноискусства;

методы анализа произведений игрового кинематографа

Умеет: анализировать произведения игрового кино в культурно-историческом контексте;

определять жанрово-стилевые особенности произведения, идейную концепцию; использовать опыт мирового игрового кинематографа при создании собственных творческих работ

ОПК-1.1 — Определяет и анализирует этапы, особенности и закономерности развития кинематографа, литературы и других видов искусств на различных этапах развития общества.

Знает: историю игрового кино и особенности стилевых течений в киноискусстве; общие основы теории киноискусства

Умеет: определять этапы и особенности развития игрового кинематографа в контексте развития литературы и других видов искусств

Владеет: методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации игрового кино

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 астроном. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 27,3 час.

самостоятельная работа: 188,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2
экзамен	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	3	Итого
Лекции	0	0	0
Лекции с использованием ДОТ	6	4,5	10,5
Практические	6	4,5	10,5
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	90	89	179
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	6	9,7
Итого	107,7	106	213,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. История отечественного игрового кино

История кино как научная дисциплина. Принципы периодизации. Место кино в современной системе средств массовых коммуникаций. Кинематограф в дореволюционной России. Связь с национальным театром, литературой, фольклором и поиски специфических средств экранной выразительности.

Тема 2. Место российского кино в процессе становления мирового кинематографа

Рождение советского кино. Национализация кинематографа. Идеино-художественный и организационный опыт кинематографа первых лет советской власти. Многообразие стилевых и жанровых форм в советском многонациональном кино 20-х годов.

Тема 3. Поиски специфических средств экранной выразительности

Новаторский характер поисков и открытий ведущих кинематографистов; значение их творческих, практических и теоретических трудов в становлении кино как искусства. Достижение киноискусства в области звуко-зрительной выразительности экрана, в развитии его драматически-повествовательных возможностей в 30-е годы. Негативное влияние на кинопроцесс партийно-государственного идеологического контроля.

Тема 4. Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны

Влияние эстетики хроникально-документального кино на игровое. Кризис советского кино в

первые послевоенные годы; «малокартинье», утверждение на экране официозной, бесконфликтно-украшательской эстетики. Расцвет советского многонационального кино в пору постсталинской оттепели. Обогащение гуманистического потенциала; обновление образного языка экрана; противоречивость развития кино в годы «застоя»: развитие плодотворных тенденций предыдущего периода и ужесточение идеологической регламентации, бюрократической централизации в области кино. Преобразование системы производства и проката фильмов в пору горбачевской перестройки и в постсоветские годы; распад советской многонациональной кинематографии. Противоречия и проблемы российского кино на современном этапе.

Тема 5. История зарубежного кино

Рождение кинематографа как закономерный итог технического прогресса и тенденция к синтезу пространственных и временных искусств. Принципы периодизации истории мирового кинематографа, логика его географического и хронологического распространения.

Тема 6. Становление кинопроизводства и кинопроката, их влияние на место и положение художника в творческом процессе

Кинематограф начала века: влияние смежных искусств, поиски самостоятельного языка и кристаллизация основных киножанров. Становление кинодраматургии.

Тема 7. Формирование ведущих творческих профессий, перевод кинопроизводства на промышленные рельсы в Голливуде

Новаторские достижения мастеров американского, немецкого и французского кино 20-х годов, обретение кинематографом эстетической независимости. «Немое» кино как искусство монтажно-пластической выразительности; значение творческой практики и теоретических открытий ведущих мастеров Западной Европы и США в его становлении.

Тема 8. Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета), новый этап в развитии кинодраматургии

Эволюция основных творческих профессий, влияние театра и литературы. Социальный кинематограф США и «поэтический» реализм мастеров кино Франции как наивысшее достижение кинематографического реализма Запада в 30-е годы. Мировая война и рост документализма. Смена эстетических критериев; неореализм и эстетика достоверности.

Тема 9. Авторский кинематограф 50-х – 80-х годов и его влияние на новые школы национального кинематографа в странах Европы, Америки и Азии

«Постмодернизм» и эволюция массового кинематографа. Технологические сдвиги, конкуренция телевидения и видео. Современный кинематограф в системе средств массовой коммуникации.

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	История отечественного игрового кино	0	3	0	0	0	0	3
2	Место российского кино в процессе становления мирового кинематографа	0	0,75	0	1,5	0	0	2,25
3	Поиски специфических средств экранной выразительности	0	0,75	0	1,5	0	0	2,25
4	Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны	0	0,75	0	1,5	0	0	2,25
5	История зарубежного кино	0	0,75	0	1,5	0	0	2,25
6	Становление кинопроизводства и кинопроката, их влияние на место и положение художника в творческом процессе	0	1,5	0	1,5	0	0	3
7	Формирование ведущих творческих профессий, перевод кинопроизводства на промышленные рельсы в Голливуде	0	1,5	0	0	0	0	1,5
8	Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета), новый этап в развитии кинодраматургии	0	0,75	0	1,5	0	0	2,25
9	Авторский кинематограф 50-х – 80-х годов и его влияние на новые школы национального кинематографа в странах Европы, Америки и Азии	0	0,75	0	1,5	0	0	2,25
	ВСЕГО	0	10,5	0	10,5	0	0	21

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Место российского кино в процессе становления мирового кинематографа ».	1,5
2	Тема: «Поиски специфических средств экранной выразительности ».	1,5
3	Тема: «Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны ».	1,5
4	Тема: «История зарубежного кино ».	1,5
5	Тема: «Становление кинопроизводства и кинопроката, их влияние на место и положение художника в творческом процессе ».	1,5
6	Тема: «Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета), новый этап в развитии кинодраматургии ».	1,5
7	Тема: «Авторский кинематограф 50-х – 80-х годов и его влияние на новые школы национального кинематографа в странах Европы, Америки и Азии ».	1,5

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 игрового кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение лекционных занятий	2,3
посещение практических занятий, активная работа на занятии	2,3
устный опрос по темам	2,3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3
зачет	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень вопросов для подготовки к устным опросам в 1 семестре:

1. Принципы периодизации кинематографа.
2. Место кино в современной системе средств массовых коммуникаций.
3. Кинематограф в дореволюционной России и его связь с национальным театром, литературой, фольклором и поиски специфических средств экранной выразительности.
4. Рождение советского кино.
5. Многообразие стилевых и жанровых форм в советском многонациональном кино 20-х годов.
6. Новаторский характер поисков и открытий ведущих кинематографистов.
7. Достижение киноискусства в 30-е годы.

8. Преобразование системы производства и проката фильмов в пору горбачевской перестройки и в постсоветские годы; распад советской многонациональной кинематографии.
9. Рождение кинематографа и технический прогресс.

Примерный перечень вопросов для подготовки к устным опросам во 2 семестре:

1. Кинематограф начала века. Кристаллизация основных киножанров.
2. Становление кинодраматургии.
3. «Немое» кино.
4. Эволюция основных творческих профессий.
5. Социальный кинематограф США.
6. «Поэтический» реализм мастеров кино Франции.
7. Мировая война и рост документализма.
8. «Постмодернизм» и эволюция массового кинематографа.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный список вопросов для подготовки к зачету:

1. Советское киноискусство 20-х годов – начале 30-х годов. Общая характеристика. Приход звука. Режиссеры, фильмы.
2. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
3. Кинематограф США 60-х годов. Общая характеристика.
4. «Новое немецкое кино». Проблематика и эстетика. Манифест «молодого немецкого кино» и творчество Александра Клюге.
5. Александр Ханжонков и его значение для развития русского киноискусства.
6. Кинематограф Франции. Общая характеристика.
7. Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны.
8. Этапы истории отечественного кино.
9. Кинематограф союзных республик. Национальная специфика.
10. Этапы истории зарубежного кино.

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Становление «системы звезд».
2. Общая характеристика английского периода творчества Альфреда Хичкока.
3. Кинематограф Китая «пятого поколения». Традиции и новации. Чжан Имоу, Чень Кайге.
4. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
5. Стили и направления советской мультипликации 60-х – 70-х годов.
6. Отечественный «блокбастер». Национальные особенности и творческие заимствования.
7. Чарли Чаплин. Общая характеристика творчества.

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)
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение практических занятий, активная работа на занятии	8	4	32
Устный опрос по темам	18	1	18
Посещение лекционных занятий	5	4	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение лекционных занятий	6	3	18
Посещение практических занятий, активная работа на занятии	10	3	30
Устный опрос по темам	22	1	22
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. История отечественного кино: учебник / Отв. ред. Л.М. Будяк. – М. : Прогресс-Традиция, 2005.
2. 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>
3. 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>
4. История зарубежного театра [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано Мин. образования / Л. И. Гительман.- СПб. : Искусство-СПб, 2005. - 575 с
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с. - ISBN 978-5-17-095326-4. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Лопушанский, К. С. Режиссура игрового кино [Электронный ресурс] : метод. пособие/ К.С. Лопушанский. - СПб. : изд. СПбГУКиТ, 2008. - 29 с.- Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/25.pdf>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Информация о мире киноискусства. Режим доступа: <http://vse-pro-kino.biz/>
2. Отечественный кинематограф. Режим доступа: http://kinematograf.ucoz.com/index/rezhissery_kino/0-28
3. Лучшее зарубежное кино. Режим доступа: <http://luchsheekino.com/zarubezhnye-rezhissery.php>
4. Искусство кино. Режим доступа: <http://kinoart.ru/about>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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 кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
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

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных и практических занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях в ходе практических занятий:
- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и предстоящими видами учебных задач.

Проблемная лекция.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению.

В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио-и видеоматериалов).

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий обучающемуся рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение сценариев и анализ фильмов; использование литературы, приведенной в РПД;
- умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;

-подготовку к зачету, экзамену по вопросам, приведенным в РПД.

При изучении дисциплины и подготовке к зачету/экзамену можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающегося):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждой темы по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, учебные фильмы и т.д.)

Обучающийся для получения зачета/экзамена по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- активно работать на практических занятиях;
- выполнять задания преподавателя;
- ответить на поставленные вопросы на зачете, экзамене.