

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 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 **288 академ. час. / 8 зач.ед.**

в том числе: контактная работа: **34,8 час.**

самостоятельная работа: **253,2 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 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,8 час.

самостоятельная работа: 253,2 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	8	6	14
Практические	8	6	14
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	121,5	121	242,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	6,5	10,7
Итого	143,7	141,5	285,2

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	1	0	2	0	0	3
3	Поиски специфических средств экранной выразительности	0	1	0	2	0	0	3
4	Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны	0	2	0	2	0	0	4
5	История зарубежного кино	0	1	0	2	0	0	3
6	Становление кинопроизводства и кинопроката, их влияние на место и положение художника в творческом процессе	0	2	0	2	0	0	4
7	Формирование ведущих творческих профессий, перевод кинопроизводства на промышленные рельсы в Голливуде	0	2	0	0	0	0	2
8	Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета), новый этап в развитии кинодраматургии	0	1	0	2	0	0	3
9	Авторский кинематограф 50-х – 80-х годов и его влияние на новые школы национального кинематографа в странах Европы, Америки и Азии	0	1	0	2	0	0	3
	ВСЕГО	0	14	0	14	0	0	28

* — 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 ».	2
2	Тема: «Поиски специфических средств экранной выразительности ».	2
3	Тема: «Особенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны ».	2
4	Тема: «История зарубежного кино ».	2
5	Тема: «Становление кинопроизводства и кинопроката, их влияние на место и положение художника в творческом процессе ».	2
6	Тема: «Технический прогресс кинематографа 30-х годов (появление звука, освоение цвета), новый этап в развитии кинодраматургии ».	2
7	Тема: «Авторский кинематограф 50-х – 80-х годов и его влияние на новые школы национального кинематографа в странах Европы, Америки и Азии ».	2

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. 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>
2. 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>
3. История отечественного кино: учебник / Отв. ред. Л.М. Будяк. – М. : Прогресс-Традиция, 2005.
4. 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>
5. 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>
6. 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>

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>

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

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

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

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