

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 восточного кинематографа»

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 **72 академ. час. / 2 зач.ед.**

в том числе: контактная работа: **14,3 час.**

самостоятельная работа: **57,7 час.**

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
опрос	4
посещение и активная работа на практических занятиях	4
посещение лекций	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

Рабочая программа дисциплины «История восточного кинематографа» 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):

П.М. Степанова, доцент кафедры драматургии и киноведения кафедры драматургии и киноведения, 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:

ознакомление с наиболее важными и значимыми историческими этапами становления и развития восточного кинематографа;
формирование навыков анализа основных особенностей и закономерностей визуального искусства Востока.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю и творчество крупнейших мастеров восточного кинематографа.
2. Проанализировать влияние литературы и других видов искусства на развитие киноискусства Востока.
3. Приобрести навыки анализа визуального искусства Востока.

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 игрового кино

Литература и кино

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

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: крупнейшие драматургические кинопроизведения восточных стран

Умеет: выявлять характерные черты кинопроизведений разных направлений и стран, определять идею, жанрово-стилевые особенности кинопроизведений восточного кинематографа

Владеет: навыками анализа произведений восточного кинематографа в контексте исторической эпохи

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

Знает: основные этапы в развитии восточного кино;

специфику выразительных средств кинематографа различных исторических эпох

Умеет: анализировать особенности и закономерности развития восточного кинематографа

Владеет: методологией и навыками анализа этапов развития восточного кинематографа

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: 14,3 час.
самостоятельная работа: 57,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	4	4
Практические	8	8
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	53,5	53,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Специфика драматургических структур индийского кинематографа

Тема 1. 1. Классические драматургические структуры Индии.

Древнеиндийский театральный трактат «Натьяшастра»: учение о «раса». Санскритская драма II-V вв. Строение санскритской драмы, учение о пяти частях развития действия. Основные драматургические жанры эпохи. Проблематика санскритской драмы. Драматургия Бхасы, Шудраки, Калидасы

Тема 1. 2. Индийский кинематограф к. XIX – п.п. XX века. Индийский кинематограф 1950-ых гг.

У истоков индийского кино, проблема английского влияния. Десятилетие короткометражных фильмов 1900-1909 гг. Начало работы над художественными фильмами 1910 – 1919 гг. Творчество Д.Г. Пхалке. Расцвет немого кино 1920 – 1929 гг. Работы С. Сингха, Д. Сампаты, М. Петеля.

Формирование жанра классической индийской музыкальной мелодрамы. Творчество Радж Капура. Взлет авторского кинематографа. Проблематика и поэтика трилогии 1950-ых гг. Сатьяджит Рей.

Тема 1. 3. Современный индийский кинематограф.

Кризис индийского кино 1970-80-ых гг. Становление новой режиссуры к. XX – н. XXI вв. Творчество Р. Гхош, М. Наири и др. Тенденции взаимопроникновения индийской и западной культур в ткани кинообразов.

Раздел 2. Специфика драматургических структур японского кинематографа

Тема 2. 1. Классические драматургические структуры Японии. У истоков японского кинематографа.

Общая характеристика театральных жанров японского театра. Ритуальный танец в масках – кагура. Жанры VII в.: гигаку и бугаку. Классические жанры: ногаку, кабуки, дзэрури. Ритуал

представления ногаку: трактат Дзэами Мотокиё «Предание о цветке стиля». Драматургия Каньями Киёцугу: учение о «мономанэ» и «югэн». Драматургия Дзэами Мотокиё, Тикамацу Мондзаэмона. Японский театр XX века: Драматургия Юкио Мисимы (1925-1970). Анализ пьес Мисимы «Веер в залог любви» и «Поцелуй маски» в контексте традиционного японского театрального искусства и использование приёмов европейской драматургии XX века. Зависимость раннего японского кино от театра кабуки и симпа. Два ведущих жанра в киноэстетике 1900-1910-ых гг.: «дзидайгэки» и «гэндайгэки». Творчество Сёдзо Макино. «Движение за чистую кинодраму» (1918-1923). Японское экспериментальное, авангардное кино: «Страницы безумия» (1926) Тэйносукэ Кинугаса.

Тема 2. 2. Японский кинематограф середины XX века. Основные тенденции современного японского кинематографа.

Открытие японского кинематографа европейским фестивальным движением, «Расёмон» (1951) А. Куросавы. Творчество Акиры Куросавы. Ранние фильмы Кэндзи Мидзогути и его работы 1950-ых гг. Творчество Ясудзиро Одзу. Жанровое кино Японии: «Годзилла» (1953) Исиро Хонда.

Основные процессы формирования современного японского кинематографа во в.п. XX века. Творчество Нагиса Осимы. Переосмысление «дзидайгэки» в фильмах Сёхэй Имамура 1980-ых гг. Творчество Такеши Китано. Японский фильм ужасов: «Звонок» (1998) Хидео Наката. Основные тенденции японского аниме: творчество Хаяо Миядзаки.

Раздел 3. Специфика драматургических структур китайского кинематографа.

Тема 3. 1. Классические драматургические структуры Китая. Китайский кинематограф XX века.

Юаньская драма XIII-XIV вв. Периодизация и исторические предпосылки формирования жанра. Зарождение китайского кинематографа 1896-1921 гг.: хроникальные и театральные фильмы. «Левый кинематограф» 1930-ых гг. «Золотой период» китайского кино к. 1940-ых гг.: «Весна в городке» Фэй Му. Строение юаньской драмы. Специфика актерского существования. Драматургия Гуань Хань-цина, Ма Чжи-юаня, Ван Ши-фу.

Кинематограф КНР, «коммунистические фильмы» 1950-60-ых гг. «Культурная революция» в.п. 1960-80-ых гг. творчество Се Цзиня. Феномен китайского боевика. «Пятое поколение китайской кинорежиссуры»: Чжан Имоу, Тянь Чжуанчжуан, Чэнь Кайгэ. Новое китайское кино: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), «Клятва» (2005), «Хо Юаньцзя» (2006), «Полководцы» (2007), «Красный угёс» (2008-09).

Тема 3. 2. Современный кинематограф стран азиатского региона и проблемы построения сценария современного фильма.

Специфика формирования и развития кинематографа азиатского региона. Влияние философских и религиозных аспектов на современные процессы развития кинематографа. Место фильмов региона в международной фестивальной жизни. Специфические жанры корейского кинематографа. Современный кинематограф Юго-Восточной Азии.

Кинематограф Западной Азии: Иран, Ирак, Израиль, Ливан, Сирия, Турция (мифология и религиозные мотивы в структуре сценария полнометражного фильма).

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	Специфика драматургических структур индийского кинематографа	0	1	0	2	0	0	3
1.1	Классические драматургические структуры Индии.	0	1	0	0	0	0	1
1.2	Индийский кинематограф к. XIX – п.п. XX века. Индийский кинематограф 1950-ых гг.	0	0	0	1	0	0	1
1.3	Современный индийский кинематограф.	0	0	0	1	0	0	1
2	Специфика драматургических структур японского кинематографа	0	1	0	2	0	0	3
2.1	Классические драматургические структуры Японии. У истоков японского кинематографа.	0	1	0	0	0	0	1
2.2	Японский кинематограф середины XX века. Основные тенденции современного японского кинематографа.	0	0	0	2	0	0	2
3	Специфика драматургических структур китайского кинематографа.	0	2	0	4	0	0	6
3.1	Классические драматургические структуры Китая. Китайский кинематограф XX века.	0	1	0	2	0	0	3

3.2	Современный кинематограф стран азиатского региона и проблемы построения сценария современного фильма.	0	1	0	2	0	0	3
	ВСЕГО	0	4	0	8	0	0	12

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История восточного кинематографа» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Индийский кинематограф к. XIX – п.п. XX века. Индийский кинематограф 1950-ых гг. ».	1
2	Тема: «Современный индийский кинематограф. ».	1
3	Тема: «Японский кинематограф середины XX века. Основные тенденции современного японского кинематографа. ».	2
4	Тема: «Классические драматургические структуры Китая. Китайский кинематограф XX века. ».	2
5	Тема: «Современный кинематограф стран азиатского региона и проблемы построения сценария современного фильма. ».	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 восточного кинематографа».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
опрос	4
посещение и активная работа на практических занятиях	4
посещение лекций	4

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень вопросов для устных опросов:

1. Сюжетные структуры в ранних индийских фильмах.
2. Специфика развития действия в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».
3. Индийский кинематограф 1950-ых гг.
4. Кризис индийского кино 1970-80-ых гг.
5. Тенденции взаимопроникновения индийской и западной культур в ткани кинообразов.
6. Формирование жанра классической индийской музыкальной мелодрамы.
7. Творчество Радж Капура.
8. Международные проекты, фильм «Афанасий Никитин» (1957).
9. Творчество Акиры Куросавы.
10. Творчество Ясудзиро Одзу.
11. «Золотой период» китайского кино к. 1940-ых гг.: «Весна в городке» Фэй Му.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Специфика формирования и развития восточного кинематографа.
2. У истоков индийского кино, проблема английского влияния. Десятилетие короткометражных фильмов 1900-1909 гг.
3. Зарождение китайского кинематографа 1896-1921 гг.: хроникальные и театральные фильмы.
4. «Золотой период» китайского кино к. 1940-ых гг.: «Весна в городке» Фэй Му.
5. «Культурная революция» в.п. 1960-80-ых гг. творчество Се Цзиня.
6. «Пятое поколение китайской кинорежиссуры»: Чжан Имоу, Тянь Чжуанчжуан, Чэнь Кайгэ.
7. Новое китайское кино 2000-ых гг.
8. Становление новой индийской режиссуры к. XX – н. XXI вв. Творчество Р. Гхош, М. Наири и др.
9. Основные философские и эстетические установки современной восточной культуры и их влияние на явления кинопроцесса. Специфические жанры корейского кинематографа.
10. Зависимость раннего японского кино от театра кабуки и симпа. Два ведущих жанра в киноэстетике 1900-1910-ых гг.: «дзидайгэки» и «гэндайгэки».
11. Творчество Такеши Китано.

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			
Опрос	8	7	56
Посещение и активная работа на практических занятиях	3	4	12
Посещение лекций	1	2	2
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. Теракопьян, М. Л. Современные режиссёры Японии / М. Л. Теракопьян. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-87149-191-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/94234>
2. Степанова, П. М. Восточный кинематограф : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - ISBN 978-5-94760-395-8. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
3. Комм, Д. Е. Гонконг: город, где живет кино. Секреты успеха кинематографической столицы Азии / Д. Е. Комм. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9775-0907-7. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/351426/reading>
4. Разлогов, К. Э. Планета кино. История искусства мирового экрана / К. Э. Разлогов. - Москва : Эксмо, 2015. - 408 с. : цв.ил. - (Подарочные издания. Кино). - ISBN 978-5-699-75128-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
5. Чжун, Д. Китай на киноэкране / Д. Чжун, Э. Ли. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2021. - 248 с. : ил. - ISBN 978-5-4469-1838-6. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>

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>
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>
Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.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

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.

Обучающийся обязан посещать лекции и практические занятия и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы с литературой.

Целью практических занятий является проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.

Обучающемуся 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, чтение сценариев и анализ фильмов;

-использование литературы, приведенной в РПД;

-умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;

-подготовку к зачету по вопросам и заданиям, приведенным в РПД.

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

-активно работать на занятиях;

-ответить на поставленные вопросы на зачете.