

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«История зарубежного кино»**

Наименование ОПОП: Артист драматического театра и кино

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 70,8 час.

самостоятельная работа: 109,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на практических занятиях	3,4
выполнение реферата по дисциплине	3,4
выполнение творческого задания	3
присутствие на занятии	3,4
эссе	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3
экзамен	4

Рабочая программа дисциплины «История зарубежного кино» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Артист драматического театра и кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Составитель(и):

Е.Д. Еременко, доцент кафедры , канд. культурологии

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

Н.В. Шнейдер

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Формирование системы знаний и представлений об основных этапах развития зарубежного кинематографа, школах, стилях и направлениях, сложившихся в процесс эволюции кино, механизмах его воздействия. Развитие навыков анализа экранного произведения в широком культурно-историческом аспекте.

Задачи дисциплины:

Формирование знаний об основных этапах и исторических периодах зарубежного кино; ознакомление с развитием и современным положением кинематографии разных стран мира, основными проблемами формирования художественного мышления в кино; познакомиться с событиями мировой истории, творчеством выдающихся мастеров кино; акцентировать внимание на узловых моментах истории кино.

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 зарубежной литературы

Основы теории музыки

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

Анализ пьесы и спектакля

История зарубежного изобразительного искусства

История отечественного кино

История мирового театра

История русского изобразительного искусства

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-1.2 — Определяет и анализирует тенденции и направления развития кинематографии, театрального искусства в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры.

Знает: основные тенденции развития кинематографа

Умеет: проводить сравнительный анализ мирового опыта в области кино в связи с эстетическими идеями конкретного исторического опыта

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 70,8 час.
самостоятельная работа: 109,2 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3
экзамен	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	4	Итого
Лекции	16	16	32
Практические	16	16	32
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	33,5	38	71,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	33,5	37,7
Итого	71,7	105,5	177,2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. История зарубежного кинематографа 1896-1945 гг.

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

Предмет и задачи дисциплины. Основные этапы развития мирового кинематографа, принципы периодизации. Специфика кино, особенности творческого процесса в рамках индустрии. Кинотеория и ее становление, основные эстетические модели. Место кино в системе средств массовой коммуникации. Кино и зритель. Краткая предыстория изобретения кинематографа (Дагерр, Ньепс, Марэ, Мейбридж и др.). Кинематограф Франции. Первый публичный киносеанс (1895). Кинематограф братьев Люмьер. Освоение технических возможностей кинокамеры. Монополизация производства и проката. Группа «Фильм Д'Ар» - обращение к театральной классике и высокой литературе. Сокращение объёма кинопроизводства в годы I мировой войны. Италия на рубеже XIX – XX вв. Влияние французской экранной продукции на ранний итальянский кинематограф. Возникновение в 1904-1905 гг. систематического кинопроизводства в Турине, Милане и Риме. Костюмно-исторические фильмы и их роль в развитии национального кино. Викторианская Англия начала XX в. Рождение жанров. Жорж Мельес и освоение выразительных возможностей нового искусства. Рождение французской киноиндустрии. 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. Андре Дид и Макс Линдер. (1895-1918). Рост объёма кинопроизводства после начала I мировой войны. Политизация кинематографа. Учреждение в 1917 г. киноконцерна УФА. Общественно-политическая ситуация в Дании в конце XIX – начале XX вв. Образование кинокомпании «Нордиск» (1906). Расцвет датского кино в 1908 – 1915 гг. Связь с театром и литературой. Любовные мелодрамы. Психологизм и фатализм датских фильмов. Ведущие режиссёры и актёры. Нарастание кризисных явлений в кинематографе к концу I мировой войны.

Тема 1. 2. Кинематограф США (1896 – 1918 гг.)

Первые киносеансы в США и первые кинокомпании. Эпоха «никель-одеонов». Борьба Патентного треста за монополизацию сферы кинопроизводства и кинопроката. Возникновение Голливуда. Особенности жанра «вестерна». Д.У.Гриффит, Т.Инс и М.Сеннет и их творчество. Основные киножанры. Звёзды экрана. Успех серийных детективов и салонных драм. Ч.Чаплин – от персонажа слэпстика к маске. I мировая война и бурный рост Голливуда. Крупнейшие

национальные кинокомпании («Парамаунт», «Трангейл», «Фокс») и их продукция.

Тема 1. 3. Кинематограф стран Запада в 1920-е гг.

Германия после поражения в I мировой войне. Искусство Веймарской Республики и его связь с расстановкой политических сил. Коммерческая кинопродукция.

Костюмно-исторические, уголовные, экзотические фильмы и их авторы. Экспрессионистская модель мира в фильмах Р.Вине, Ф.Мурнау, Ф.Ланга. Социальные киноленты. Борьба творческой интеллигенции Франции за возрождение национального кино. Ранний «Авангард» (1919-1924). Творчество Л.Деллюка, Ж.Дюлак, М.Л.Эрбье, Ж.Эпштейна. Поздний «Авангард». Поиски А.Кавальканти, Д.Кирсанова, Ж.Виго, Л.Буньюэля и С.Дали. Идеино-эстетический кризис «Авангарда» и его срастание с коммерческим кино. А.Ганс. Обращение к литературной классике и сатира на французское общество в лентах Ж.Фейдера. Фильм К.Дрейера «Страсти Жанны Д'Арк». Захват английского проката Голливудом и кризис национального кинематографа. США после I мировой войны. Эпоха «просперити». Ассоциация кинопродюсеров и кинопрокатчиков США. Основные жанры коммерческой продукции. М.Пикфорд, Д.Фэрбенкс, Р.Валентино и другие звёзды экрана. Творчество С.де Милля. Фильмы Ч.Чаплина. Комедийные ленты Б.Китона, Г.Ллойда, С.Лаурела и О.Харди. Европейские кинематографисты в США. Реалистические кинофильмы Э.Штрогейма. Голливуд у порога «звукового» кинематографа.

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

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

Приход звука в кино. Зарождение и формирование звукового кино. Проблемы дубляжа и передел рынка кинопроката. Новые выразительные возможности. Французская кинематография после прихода звука. Творчество Рене Клера. Жан Виго и поэтическое отображение повседневности. «Поэтический реализм» и его особенности. Творчество Марселя Карне.

Тема 2. 2. Кинематограф Великобритании в 30-е годы. «Золотой век» Голливуда.

Кинематограф Великобритании в 30-е годы. Режиссер и продюсер Александр Корда и его роль в реорганизации производственной базы английского кино и подготовке нового поколения кинематографистов. Творчество Альфреда Хичкока. Английская документальная школа. Дж. Грисон и его группа. Творчество Роберта Флаэрти. «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. 3. Кинематограф Германии и Италии в период фашистской диктатуры.

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. Выпуск музыкальных фильмов с участием известных итальянских певцов, экранизации опер, фильмы-биографии знаменитых композиторов. Попытки фашизации кинематографа. Пропагандистское назначение кинофестивалей в Венеции. Учреждение Генеральной дирекции по делам кинематографии. Киностудия «Чинечитта». Ведущие жанры коммерческой продукции. Идеиная оппозиция фашизму среди деятелей культуры. Передовые взгляды в Римском экспериментальном киноцентре. Творчество ведущих национальных кинематографистов, предшественников течения «итальянского неореализма».

Тема 2. 4. Кинематограф США, Великобритании, Франции в годы второй мировой войны.

Кинематограф США в годы второй мировой войны. Вступление Америки в войну и утверждение правил военной пропаганды для продюсеров Голливуда. 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. Кинематограф Великобритании в годы второй мировой войны. Вступление Англии в войну и идеологическая перестройка кинематографа. Первые антифашистские фильмы. Документальное кино и его место в подъеме английского киноискусства военных лет. Развитие эстетики художественно-документального фильма. 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.

Раздел 3. История зарубежного кинематографа 1945 – начало 2000 -х гг.

Тема 3. 1. Кинематограф Франции, Италии, Великобритании, ФРГ после второй мировой войны.

Кинематограф Франции после второй мировой войны. Кино Четвертой Республики (1948-1958). Французская Новая волна (1958-1968) и ее особенности. Ален Рене и поиски новых форм повествования. Творчество Франсуа Трюффо. Жан-Люк Годар. Кризис французского кино и попытки выхода из него. Коммерциализация кинематографа и попытки сохранить национальное лицо. Кинематограф Италии после второй мировой войны. Итальянский неореализм и его постулаты. Чезаре Дзаваттини – теоретик неореализма. Творчество Лукино Висконти, Витторио Де Сика, Роберто Росселини и др. Творческий путь Федерико Феллини. Темы тотальной некоммуникабельности в творчестве Микеланджело Антониони. Пьер Паоло Пазолини. «Политический фильм» как ведущее направление 70-х годов. Экономический и художественный спад итальянской кинематографии. Коммерческая продукция и жанровые модификации (спагетти-вестерн, фильмы ужасов, комедии положений и др.). Кино Великобритании после второй мировой войны. Независимые продюсеры и изменение тематики картин. Английские «рассерженные». Творчество Тони Ричардсона, Карела Рейса, Линдсея Андерсона. Борьба за реалистический, социально ответственный кинематограф. Экспансия Голливуда, совместные постановки и утрата финансовой независимости. «Постмодернизм» как эстетическая система. Перефразировка сюжетов и конфликтов, ироничность и смысловая многогранность в творчестве Питера Гринуэя, Дерека Джармена и Стивена Фрирса. Кинематограф ФРГ. Влияние американской кинопродукции. Антифашистская тема в кино. «Новое немецкое кино». Творчество Александра Клюге. Райнер Вернер Фасбиндер, Фолькер Шлендорф, Вим Вендерс, Вернер Херцог.

Тема 3. 2. Кинематограф Швеции, Восточной Европы, США после второй мировой войны.

Кинематограф Швеции после второй мировой войны. Творчество Ингмара Бергмана. «Новое шведское кино». Творчество Бу Видерберга. Кинематограф Восточной Европы после второй мировой войны. Перемены в общественно-политической жизни стран Восточной Европы и их отражение в кино. Место и функции кино в системе искусств в условиях социалистической общественной системы. Первые шаги новых национальных кинематографий (Болгария, Румыния, Югославия) и смена идеологических и художественных ориентиров в кино Польши, Чехословакии, Венгрии. Кинематограф ГДР и его особенности. «Польская школа» и ее роль в развитии кинематографа Восточной Европы. Анджей Вайда, Ежи Кавалерович, Кшиштоф Занусси, К. Кеслевский, Золтан Фабри, Иштван Сабо, Миклош Янчо, Милош Форман, Вера Хитилова и их роль в развитии национальных кинематографий Европы. Кинематограф США после Второй мировой войны. Кризис Голливуда и его причины. Конкуренция с телевидением и ее последствия. Постановочные «боевики». Творчество Элиа Казана. Проблемные и остропублицистические фильмы. Стенли Креймер. Американские «независимые».

Тема 3. 3. Кинематограф Запада в 1950-1980-е гг.

Новые тенденции в кино 50-х – 60-х годов. Образование ФРГ. Захват западногерманского рынка Голливудом. Активизация реваншистских сил. Кинематограф «экономического чуда»,

проповедь эскапизма и официального оптимизма. Х.Койтнер – ведущий режиссёр 1950-х гг. Антифашистская тема в кино. Кинематограф Италии. Фильм Р.Росселини «Рим – открытый город» - эстетическая реализация программы неореализма. Киноленты Ч.Дзаваттини, В.де Сика, Л.Висконти, П.Джерми и других киномастеров. «Экономическое чудо» 1950-х гг. и спад в творчестве неореалистов. Группа «Кайе дю синема» и её роль в возникновении «новой волны». Возрождение реалистических и гуманистических принципов в комедиях студии «Иллинг». Пропаганда в кино антикоммунизма, шовинизма, шпиономании. Кинофильмы «независимых». Творчество С.Креймера и Д.Кассаветеса. Политические фильмы. Расовая тематика. Молодежная тема в кино. Неоконсерватизм во внешней и внутренней политике страны (70-е – 80-е годы) и его отражение в кинематографе. Спад движений протеста в 1970-е гг. и

попытки возвращения к традиционным мифам. Коммерческая продукция. Мода на «ретро». Осуждение в кинематографе маккартизма и войны во Вьетнаме. Киноленты о борьбе за свои права рабочих и мелких фермеров. Леворадикальные тенденции в итальянском кино. Коммерческая кинопродукция: псевдоисторические фильмы на античные темы, вестерны по-итальянски, мелодрамы, сексуальные комедии и др. Гротеск, натурализм и жестокость как средство расправы с буржуазной

моралью. Отказ от социальной проблематики, угождение вкусам обывателей. Попытки пересмотра событий II мировой войны, апология общества «потребления». Реалистические ленты Б.Тавернье, А.Кайата и других режиссёров. Великобритания: знаковые кинофильмы Х.Хадсона «Огненные колесницы» и Р.Аттенборо «Ганди». Новое поколение американских режиссёров (Ф.Ф. Коппола, Дж. Лукас, С. Спилберг, М. Скорсезе). Монополизация кинопроизводства крупнейшими корпорациями. Усиление позиций Голливуда в мировом кинопрокате. Ориентация на молодежную аудиторию. Новые формы репрезентации экранного произведения и перспективы развития американской кинематографии.

Тема 3. 4. Кинематограф Запада на современном этапе.

Приход в кинематограф новых технологий. Увеличение каналов доставки кинофильмов. Ведущие кинематографисты США последних лет –

С.Спилберг, М.Скорсезе, Д.Бартон, Дж. Кэмерон, Р. Скотт, О.Стоун, К. Тарантино, Д. Линч и их кинофильмы. Развитие постмодернистских тенденций в кино Франции. Творчество французских кинорежиссёров Ф. Озона, Л. Каракса, Л. Бессона. Продолжение лучших традиций «нового немецкого кино» в разностороннем творчестве Т. Тиквера. Торжество «молодежного кино Великобритании – киноленты Д. Бойла, Г. Ритчи, К. Лоуча. Роль международных кинофестивалей в современном кинематографическом процессе. Попытки стран Западной Европы противостоять не ослабевающей экспансии Голливуда.

Раздел 4. Кинематограф стран Азии.

Тема 4. 1. Кинематограф Японии.

Япония на рубеже XIX – XX вв. Особенности японского кино немого периода. Бэнси. Национальные фильмы на современную тему («Гэндайгэки») и на историческом материале («Дзидайгэки»). Милитаризация кинематографа в 1930-е гг. и в период II мировой войны. Японское кино первых послевоенных лет. Творчество К.Мидзогути, А.Куросавы, Т.Имаи, К.Синдо. «Новая волна» 1960-х гг. Жанровые особенности кинематографа Японии. Фильмы-карате, эротические и «якудза» - гангстерские фильмы. Кризис японского кино в 70-е годы и его последствия. Коммерческая продукция (фильмы боевых искусств, ленты о якудза, самурайские боевики). Особенности японской актерской школы. Особенности национального кино на современном этапе, ведущие кинематографисты. Пересмотр традиций национального кинематографа. Создание независимых киностудий. Творчество Канэто Синдо, Масаки Кабаяси, Кона Итикавы.

Тема 4. 2. Кино Индии, Китая, Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии.

Кино Индии. Развитие национального кинопроизводства и его особенности. Картины на исторические и мифологические темы. Влияние Голливуда. Особенности индийских фильмов картин. Переход к звуку и специфика индийского кино (обилие песен и танцев в лентах самых

разных жанров). Активизация борьбы на национальную независимость и отражение этого процесса в кино. Усиление социальных мотивов в лентах разных жанров. Проблемы социальной несправедливости в развлекательных лентах. Творчество Раджа Капура. Реалистические тенденции в индийском кино 50-х – 60-х годов. Творчество Сатъяджата Рэя. «Новое кино» Индии. Отказ от коммерческих стандартов, поиски новых выразительных средств, обращение к социально-политическим и экономическим проблемам. Мринал Сен. Болливуд и развлекательная коммерческая продукция.

Кинематограф Китая. Этапы истории китайского кино и их особенности. Провозглашение КНР (1947) и национализация кинопроизводства. Изменение тематики фильмов. Положение кино в годы культурной революции и преодоление ее последствий. Кинематограф «пятого поколения» и поиски новых выразительных средств. Чень Кайге, Чжан Имоу. Специфика национальных кинематографий Гонконга и Тайваня. Вонг Кар Вай, Ли Ань (Энг Ли), Хоу Сяо Сянь.

Кинематограф Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии. Распад колониальной системы, завоевание политической независимости и появление национальных кинематографий. Особенности развития и национальная специфика. Состояние кинематографа на современном этапе. Ведущие кинорежиссёры.

Раздел 5. Кино стран Центральной и Южной Америки.

Тема 5. 1. Кинематограф Латинской Америки.

Общественно-политическая и культурная ситуация в регионе на рубеже XIX – XX вв. Кино Аргентины. Дебютный игровой фильм «расстрел в Дорего» (1908) М.Гальо. Приход звукового кино. Преобладание в национальной продукции музыкальных мелодрам, комедий и детективов. Международный успех кинофильмов Л.Т.Нильсона. «Сине Либерасьон». Современные кинематографисты и их творчество. Кино Мексики. Пионер национального кинематографа С.Барраган. Основные жанры – ранчеры (музыкальные комедии) и мелодрамы. Кинокартины Э.Фернандеса и Э.Фигероа. Влияние на их творчество идей демократического индехинизма и монументальной живописи Д.Риверы и Д.Сикейроса. Творчество Л.Буньюэля и А.Галиндо. Борьба за социальный кинематограф. Кино Бразилии. Начало национального кинопроизводства. Содержание ранней кинопродукции, преобладание в ней сюжетов из уголовной хроники и религиозных фильмов. Переход к звуковому кинематографу и комедии на карнавальные темы – шаншады. Течение «синема нуово». Творчество Г.Роша и П.душ Сантуша (П. Дос Сантоса). Ведущие современные кинорежиссёры. Кино Кубы. Состояние кинематографа до революции 1959г. Национализация кино и образование Кубинского института киноискусства. Историко- революционные фильмы, детективы, бытовые драмы на современную тему. Ведущие кинематографисты.

Раздел 6. Кино в странах Африки, Австралии и Новой Зеландии

Тема 6. 1. Национальные кинематографии арабских стран (Алжир, Египет, Марокко, Тунис) и их особенности. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии.

Проблемы становления кинематографий арабского мира. Идеология ислама и кинематограф.. Возникновение и развитие национального кинопроизводства. Превращение Египта в «Голливуд Арабского Востока». Утверждение реалистического направления в кинематографе после революции 1952г. творчество С.А.Сейфа, Ю.Шахина, Т.Салиха. Деятельность госсектора кинематографии. Денационализация кинопромышленности в период правления А.Садата и её последствия. Кинематографии Арабского Машрика и Арабского

Магриба. Современное состояние арабского кинематографа, ведущие кинорежиссёры. Начальный этап развития иранского кинематографа. Национальное кино в период монархии. Исламская революция 1979 г. и ее влияние на судьбы кинематографического предприятия Ирана. Успех национальных фильмов на международных кинофестивалях. Современные ведущие кинематографисты. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии. Особенности развития и взаимоотношения с Голливудом.

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 зарубежного кинематографа 1896-1945 гг.	6	0	0	6	0	0	12
1.1	Введение. Зарождение и формирование кинематографии.	2	0	0	2	0	0	4
1.2	Кинематограф США (1896 – 1918 гг.)	2	0	0	2	0	0	4
1.3	Кинематограф стран Запада в 1920-е гг.	2	0	0	2	0	0	4
2	Кино Европы и США в 1929-1945 годах.	10	0	0	10	0	0	20
2.1	Приход звука в кино. Французская кинематография после прихода звука.	2	0	0	2	0	0	4
2.2	Кинематограф Великобритании в 30-е годы. «Золотой век» Голливуда.	4	0	0	4	0	0	8
2.3	Кинематограф Германии и Италии в период фашистской диктатуры.	2	0	0	2	0	0	4
2.4	Кинематограф США, Великобритании, Франции в годы второй мировой войны.	2	0	0	2	0	0	4
3	История зарубежного кинематографа 1945 – начало 2000 -х гг.	8	0	0	8	0	0	16
3.1	Кинематограф Франции, Италии, Великобритании, ФРГ после второй мировой войны.	2	0	0	2	0	0	4
3.2	Кинематограф Швеции, Восточной Европы, США после второй мировой войны.	2	0	0	2	0	0	4
3.3	Кинематограф Запада в 1950-1980-е гг.	2	0	0	2	0	0	4
3.4	Кинематограф Запада на современном этапе.	2	0	0	2	0	0	4
4	Кинематограф стран Азии.	4	0	0	4	0	0	8
4.1	Кинематограф Японии.	2	0	0	2	0	0	4

4.2	Кино Индии, Китая, Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии.	2	0	0	2	0	0	4
5	Кино стран Центральной и Южной Америки.	2	0	0	2	0	0	4
5.1	Кинематограф Латинской Америки.	2	0	0	2	0	0	4
6	Кино в странах Африки, Австралии и Новой Зеландии	2	0	0	2	0	0	4
6.1	Национальные кинематографии арабских стран (Алжир, Египет, Марокко, Тунис) и их особенности. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии.	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	32	0	0	32	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение. Зарождение и формирование кинематографии.».	2
2	Тема: «Кинематограф США (1896 – 1918 гг.)».	2
3	Тема: «Кинематограф стран Запада в 1920-е гг.».	2
4	Тема: «Приход звука в кино. Французская кинематография после прихода звука.».	2
5	Тема: «Кинематограф Великобритании в 30-е годы. «Золотой век» Голливуда. ».	4
6	Тема: «Кинематограф Германии и Италии в период фашистской диктатуры.».	2
7	Тема: «Кинематограф США, Великобритании, Франции в годы второй мировой войны.».	2
8	Тема: «Кинематограф Франции, Италии, Великобритании, ФРГ после второй мировой войны.».	2
9	Тема: «Кинематограф Швеции, Восточной Европы, США после второй мировой войны.».	2
10	Тема: «Кинематограф Запада в 1950-1980-е гг.».	2
11	Тема: «Кинематограф Запада на современном этапе.».	2
12	Тема: «Кинематограф Японии.».	2
13	Тема: «Кино Индии, Китая, Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии.».	2

14	Тема: «Кинематограф Латинской Америки.»	2
15	Тема: «Национальные кинематографии арабских стран (Алжир, Египет, Марокко, Тунис) и их особенности. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии.»	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 зарубежного кино».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на практических занятиях	3,4
выполнение реферата по дисциплине	3,4
выполнение творческого задания	3
присутствие на занятии	3,4
эссе	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	4
зачет	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы рефератов(3 семестр):

1. Творчество Жоржа Мельеса.
2. Творчество Чарли Чаплина.
3. Творчество Дэвида Уорка Гриффита.
4. Творчество Фрэнка Капры.
5. Творчество Алехандро Ходоровского.
6. Творчество Жан-Люка Годара.
7. Творчество Франсуа Трюффо.
8. Творчество Жана Кокто.
9. Творчество Марселя Карне.
10. Творчество Федерико Феллини.
11. Творчество Микеланджело Антониони.
12. Творчество Роберто Росселини.

Творческое задание (3 семестр):

Письменный анализ фильма

- 1 «Андалузский пес», реж. Л.Буньюэль
- 2 «Беспечный ездук», реж. Д.Хоппер

- 3 «Бледнолицый», «Одна неделя», реж. Б.Китон
- 4 «Большая жратва», реж. М.Феррери
- 5 «Великая иллюзия», реж. Ж.Ренуар
- 6 «Возраст любви», реж. Х.Сарасени
- 7 «Габбе», реж. М.Махмалбаф
- 8 «Ганди», реж. Р. Аттенборо
- 9 «Гений Дзюдо», реж. Сеитиро Утикава
- 10 «Гражданин Кейн», реж. О.Уэллс
- 11 «Гибель богов», реж. Л.Висконти
- 12 «12 разгневанных мужчин», реж. С. Креймер
- 13 «Евангелие от Матфея», реж. П.П.Пазолини
- 14 «Заводной апельсин», реж. С.Кубрик
- 15 «Женщины на грани нервного срыва», реж. П.Альмодовар
- 16 «Кабаре», реж. Б.Фосси
- 17 «Кабинет доктора Калигари», реж. Р.Вине
- 18 «Крестный отец», реж. Ф. Коппора
- 19 «Криминальное чтиво», реж. К. Тарантино
- 20 «Лоуренс Аравийский», реж. Д. Лин
- 21 «Набережная туманов», реж. М.Карне
- 22 «Нетерпимость», реж. Д. Гриффит
- 23 «Нюрнбергский процесс», реж. С.Креймер
- 24 «Одиночество бегуна на длинные дистанции», реж. Т.Ричардсон
- 25 «Одной счастливой ночью», реж. Ф.Капра
- 26 «Птицы», реж. А.Хичкок
- 27 «Репетиция оркестра», реж. Ф.Феллини
- 28 «Рим открытый город», реж. Р.Росселини
- 29 «Страсть Жанны Д'Арк», реж. К.Дрейер
- 30 «Тереза Ракен», реж. Р.Клеман
- 31 «Титаник», реж. Д. Кэмерон
- 32 «Частная жизнь Генриха VIII», реж. А.Корда
- 33 «Фотоувеличение», реж. М.Антониони
- 34 «Четыреста ударов», реж. Ф.Трюффо

Темы рефератов(4 семестр):

1. Творческий путь Акиры Куросавы.
2. Творчество Кендзи Мидзогути.
3. Творчество Нагисы Осимы.
4. Творчество Ясудзиро Одзу.
5. Творчество Вонг Кар Вая.
6. Творчество Альфреды Хичкока.
7. Творчество Стивена Спилберга.
8. Творчество Джорджа Лукаса.
9. Творчество Карла Теодора Дрейера.
10. Творчество Жана Виго.

Тема эссе (4 семестр):

Сравнение экранизации литературной классики и оригинального произведения.

Экранизация выбирается студентом самостоятельно.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

1. Эстетические особенности аудиовизуальных искусств.
2. Кино как эстетический феномен и техническое изобретение.
3. Классификация основных видов кинематографа.
4. Синтетическая природа киноискусства.
5. Создание фильма как творческий процесс.
6. Состав съемочной группы и круг профессиональных обязанностей её участников.
7. Жанровая классификация киноискусства.
8. Жанр и его типологические особенности (по выбору студента).
9. Особенности раннего кинематографа.
10. Творчество Жоржа Мельеса.
11. Ранний период истории итальянского кино.
12. Итальянские «пеплумы» и их особенности.
13. Ранний период истории кинематографа Дании. Особенности.
14. Немецкий киноэкспрессионизм. Истоки, темы, визуальное решение.
15. Американское кино начала 20 века.
16. Становление «системы звезд» в американском кино.
17. Французский Авангард. Особенности, направления, влияние на развитие мирового киноискусства.
18. Ранний период истории кинематографа США. Пионеры американского кино.
19. Особенности американской кинокомической.
20. Вклад Мака Сеннета в развитие американского киноискусства.
21. Становление «системы звезд».
22. Творчество Дэвида Уорка Гриффита. Вклад в развитие киноискусства.
23. Чарли Чаплин. Общая характеристика творчества.
24. Приход звука в кино и его влияние на киноискусство.
25. Кодекс Хейса и его значение для развития американского кинематографа.
26. Освоение звука в мировом кино. «Золотой век» Голливуда. Популярные жанры в американском кино: вестерн, мелодрама, детектив, фильм ужасов и др.
27. «Голливудский конвейер» и особенности американского кинопроизводства 30-40-х годов.
28. Творчество Уильяма Уайлера и Френка Капры.
29. Американский «черный фильм».
30. Американский период творчество Альфреда Хичкока.
31. Особенности французского «поэтического реализма».
32. Творчество Марселя Карне.

Вопросы к экзамену:

1. Итальянский неореализм и его влияние на мировой кинематограф.
2. Творчество Витторио де Сика.
3. Творчество Роберто Росселини.
4. Творчество Лукино Висконти.
5. Творчество Федерико Феллини.
6. Творчество Микеланджело Антониони. Общая характеристика.
7. Причины кризиса американского кино во второй половине 40-х гг. и поиск путей выхода из него.
8. Американский кинематограф 50-х гг. Общая характеристика.
9. Американский период творчества Альфреда Хичкока и его особенности.
10. Творчество Стенли Креймера. Продюсерская и режиссерская деятельность.
11. Кинематограф США 60-х годов. Общая характеристика.
12. Молодежная тема в кино США 60-х годов.
13. Французская «новая волна». Предпосылки и причины появления «новой волны».

Особенности фильмов «новой волны».

14. «Рассерженные» в кинематографе Великобритании. Истоки явления. Влияние театра и литературы. Темы и режиссеры (Тони Ричардсон, Карел Рейс, Линдсей Андерсон, Ричард Лестер и др.)
15. Кинематограф ФРГ 70-х гг. Общая характеристика.
16. Творчество Фолькера Шлендорфа. Социальная и политическая проблематика.
17. Творчество Вернера Херцога. Роль мифов, притч, гипербол и метафор в его произведениях. Пластические особенности лент.
18. Творчество Вима Вендерса.
19. Творчество Райнера Вернера Фассбиндера. Социально-критические мотивы.
20. Кинематограф США 70-х годов. Общая характеристика.
21. «Новое немецкое кино». Проблематика и эстетика. Манифест «молодого немецкого кино» и творчество Александра Ключе.
22. Национальные особенности японского кинематографа.
23. Послевоенный кинематограф Японии.
24. Творчество Кендзи Мидзогути. Основные темы.
25. Творчество Акиры Куросавы. Общая характеристика.
26. Творчество Ясудзиро Одзу.
27. Новая волна «Офуна» и кино Японии 60-х годов.
28. Этапы развития китайского кинематографа. Общая характеристика. Особенности.
29. Кинематограф Китая «пятого поколения». Традиции и новации. Чжан Имоу, Чень Кайге.
30. Творчество Чжан Имоу. Визуальные особенности. Цветовая символика.
31. Исторические и фольклорные мотивы в фильмах Чжана Имоу и Чень Кайге.
32. Особенности режиссерского стиля Джона Ву и его воплощение в лентах гонконгского периода.
33. Традиции «фильма боевых искусств» в китайском кинематографе.
34. Творчество Вонг Кар Вая. Режиссерский стиль: мотивы и приемы.
35. «Новое кино Латинской Америки». Основные тенденции, режиссеры, фильмы.
36. Формирование национального кинопроизводства в странах Африки после распада колониальной системы.
37. Особенности развития национальных кинематографий в арабских странах (Алжир, Египет, Марокко, Тунис).
38. Кинематография стран Черной Африки.
39. Особенности развития кинематографа Кубы.
40. Особенности развития кинематографа Австралии и Новой Зеландии.
41. Ведущие кинематографисты США последних лет – С.Спилберг, М.Скорсезе, Д.Бартон, Дж. Кэмерон, Р. Скотт, О.Стоун, К. Тарантино, Д. Линч и их кинофильмы
42. Творчество французских кинорежиссеров Ф. Озона, Л. Каракса, Л. Бессона

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 3			
Обязательная аудиторная работа			
активная работа на практических занятиях	3	8	24
Присутствие на занятии	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение реферата по дисциплине	20	1	20
Выполнение творческого задания	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
активная работа на практических занятиях	3	8	24
Присутствие на занятии	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
эссе	10	1	10
Выполнение реферата по дисциплине	20	1	20
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. Воронцовская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронцовская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istorija_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf
2. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР.
<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. Звездинцева, И. А. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии: учебное пособие [Электронный ресурс] / И. А. Звездинцева. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, 2017. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/94218/#1>
5. 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>
6. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова [и др.]. - 4-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 456 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/110863/#1>
7. 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>
8. 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>

7.2. Интернет-ресурсы

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

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

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

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Самостоятельная работа направлена:

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

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

В состав лекционного курса включаются:

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

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

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