

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: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 102,8 час.

самостоятельная работа: 113,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на практических занятиях	1,2
выполнение реферата по дисциплине	1,2
выполнение творческого задания	1
выполнение тестового задания	1
присутствие на занятии	1,2
эссе	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
экзамен	2

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 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

Составитель(и):

Е.Д. Еременко, доцент кафедры драматургии и киноведения, 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. Л. Горина

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 и направлениях, стилевых закономерностях, наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории зарубежного кино, механизмах воздействия и структурообразующих элементах построения синтетического экранного образа.

Задачи дисциплины:

1. Изучить и проанализировать наиболее важные социально-экономические и историко-культурные предпосылки зарождения, становления и развития зарубежного кинематографа в эпоху интенсификации научно-технического прогресса и новейших достижений в области мировой и отечественной науки в конце XIX – первой половине XX вв.
2. Приобрести знания о специфике кино и его выразительных средств.
3. Изучить и осмыслить общие и индивидуальные особенности функционирования кинематографа в рамках национальных кинематографий.
4. Развить навыки анализа экранного произведения с учетом конкретного исторического периода.

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:

История костюма

История отечественного кино

История отечественной литературы

Современная зарубежная литература

История театра

История телевидения

Костюм в кино

Семинар по истории мирового кинематографа

Современная отечественная литература

Форматы и жанры анимационных фильмов

Культурология искусства

Музыка в кино

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 анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.2 — Определяет и анализирует тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Знает: историю и специфику развития зарубежного кинематографа

Умеет: выделять особенности протекания процессов в области истории кинематографии, анализировать взаимосвязь развития киноискусства и научно-технического процесса

Владеет: навыками анализа особенностей истории и направлений развития кинематографий зарубежных стран

ОПК-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации.

ОПК-3.2 — Выявляет особенности экранной или сценической интерпретации произведений литературы и искусства.

Знает: основные закономерности влияния литературы и художественной культуры на кинематограф, методы исследования проблем художественного взаимодействия

Умеет: анализировать специфику зарубежного кинематографа и выявлять особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства

Владеет: методами анализа характерных особенностей киноинтерпретаций и их специфики

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академ. час. / 6 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 102,8 час.

самостоятельная работа: 113,2 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
экзамен	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	32	32	64
Практические	16	16	32
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	53,5	22	75,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	33,5	37,7
Итого	107,7	105,5	213,2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Немое кино (1895-1929).

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. 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.). Первый кинозвезды. Андре Дид и Макс Линдер. (1895-1918). «Фильм д'Ар» - обращение к театральной классике и литературе.

Тема 1. 2. Кинематограф Италии, Великобритании, Дании и США.

Кинематограф Италии. Французская кинопродукция и ее влияние. Рождение национального кинопроизводства. Костюмно-исторический фильм и его влияние на развитие национального кино. Джованни Пастроне и Энрико Гуациони. Итальянская психологическая драма и фильмы с дивами.

Кинематограф Великобритании. Английские изобретатели Уильям Пол и Уильям Фриз-Грин. Брайтонская школа (Джордж Уильямсон, Джордж-Альберт Смит, Уильям Фриз-Грин) и ее особенности. Освоение технических возможностей камеры и монтажа. Влияние на другие кинематографии. Кустарный характер кинопроизводства, конкуренция с американскими и французскими фирмами. Уход «пионеров» и кризис английского кино. Кинематограф Дании. Особенности развития. Основание фирмы «Нордиск». Причины расцвета датского кино (1908-1915 гг.). Характерные особенности кинематографа Дании. Урбан Гад, Аугуст Блом, Хольгер Мадсен, К.Т. Дрейер. Датские «звезды» Аста Нильсен, Вольдемар Псиландер, Олаф Фенс и особенности датской актерской школы. Причины упадка датского кино. Кинематограф США. Возникновение американского кинопроизводства Первые фирмы. Томас Эдисон и борьба за монополию в области кинопроизводства. Эдвин С. Портер и его вклад в освоение выразительных возможностей кино. Эпоха «никель-одеонов». Основание Голливуда. Начало творческого пути Д.У. Гриффита. Актерская школа Гриффита. Формирование «системы звезд». Мак Сеннет и развитие американской «кинокомической». Чарльз Спенсер Чаплин и эволюция образа в его ранних комедиях.

Тема 1. 3. Кинематограф Швеции и Германии. Особенности развития.

Кинематограф Швеции и особенности его развития. Подъем шведского кино перед первой мировой войной. Творчество Мориса Стиллера и Виктора Шёстрема. Особенности «шведской школы». Влияние скандинавского фольклора, тетра и литературы. Поэтизация природы, эмоциональный пейзаж, метафоричность языка. Кинематограф Германии и особенности его развития. Развитие сети кинопроката, строительство крупных студий. Пропагандистская роль кино в годы первой мировой войны. Поражение Германии и влияние итогов войны на развитие немецкого кино. Немецкий киноэкспрессионизм. Роберт Вине, Фридрих Вильгельм Мурнау, Пауль Лени. Стилистические поиски экспрессионистов и их влияние на немецкую операторскую и актерскую школы. Творчество Теа фон Гарбоу и Фрица Ланга. «Безнадежный» фильм и немецкая драма: эстетические принципы, жизненный материал, стилистические поиски, элементы социальной критики. Творчество Георга Пабста. Подъем документального кино. «Горные» фильмы Арнольда Фанка.

Тема 1. 4. Американский кинематограф 20-х годов. Кинематограф Франции 20-х годов и новые течения в искусстве (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм).

Американский кинематограф 20-х годов. Эпоха процветания и ее противоречия. Место Голливуда в утверждении идеалов «Американской мечты». Основные жанры коммерческой продукции. «Система звезд» (Мери Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Рудольф Валентино, Глория Свенсон и др.) и ее изменения. Расцвет американской кинокомедии. Чарльз Спенсер Чаплин, Гарольд Ллойд, Бастер Китон и другие. Приглашение европейских кинематографистов в Голливуд (Эрнст Любич, Фридрих Вильгельм Мурнау, Виктор Шёстрем, Эрих фон Штрогейм). Голливуд на пороге прихода звука. Кинематограф Франции 20-х годов и новые течения в

искусстве (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм). Кризис французского кино и борьба творческой интеллигенции за возрождение национальной кинематографии. Французский «Авангард» и его течения. Эстетическая платформа «Авангарда» (Луи Деллюк, Леон Муссиак). Творчество Жермен Дюлак, Марселя Л'Эрбье, Жана Эпштейна. Поздний «Авангард» (Фернан Леже, Рене Клер, Дмитрий Кирсанов и др.). Творчество Абея Ганса и поиски в области монтажа, ритма, композиции и формата кадра. Реалистические тенденции в кинематографе. Рене Клер, Жак Фейдер, Жан Ренуар.

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 Германии.

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

Тема 2. 3. 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. Зарубежный кинематограф после Второй мировой войны.

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 Фассбиндер, 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». Новые тенденции в кино 50-х – 60-х годов. 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. Новое поколение американских режиссеров (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.

Раздел 4. Кинематограф стран Азии.

Тема 4. 1. Кино Индии, Японии, 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. Кино Японии. Этапы истории кинематографа Японии и их особенности. Жанровые особенности кинематографа Японии. Фильмы на современную тему («гэндайгэки») и на историческом материале («дзидайгэки»).

Система национального кинопроизводства. Особенности японского кино немого периода. Бэнси. Милитаризация кино в 30-е годы и в период второй мировой войны. Послевоенный кинематограф страны. Творчество Кендзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Акиры Куросавы. «Новая волна» в японском кино. Нагиса Осима, Хироси Тэсигахара, Сёхей Имамура, Ёдзи Ямада и др. Пересмотр традиций национального кинематографа. Создание независимых киностудий. Творчество Канэто Синдо, Масаки Кабаяси, Кона Итикавы. Кризис японского кино в 70-е годы и его последствия. Коммерческая продукция (фильмы боевых искусств, ленты о якудза, самурайские боевики). Особенности японской актерской школы. 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.

Раздел 5. Кино стран Центральной и Южной Америки.

Тема 5. 1. Кинематограф Аргентины. Кино Бразилии, Мексики. «Новое латиноамериканское кино». Кинематограф Кубы.

Кинематограф Аргентины. Кино Бразилии. Кино Мексики. «Новое латиноамериканское кино» (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Чили). Кинематограф Кубы.

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.

Национальные кинематографии арабских стран (Алжир, Египет, Марокко, Тунис) и их особенности. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии. Особенности развития и взаимоотношения с Голливудом.

Раздел 7. Кинематограф Запада на современном этапе

Тема 7. 1. 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 кинорежиссеров Ф. Озона, Л. Каракса, Л. Бессона. Продолжение лучших традиций «нового немецкого кино» в разностороннем творчестве Т. Тиквера. Торжество «молодежного кино» в Великобритании – киноленты Д. Бойла, Г. Ритчи, К. Лоуча. Роль международных кинофестивалей в современном кинематографическом процессе. Попытки стран Западной Европы противостоять не ослабевающей экспансии Голливуда.

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	Немое кино (1895-1929).	16	0	0	12	0	0	28
1.1	Введение. Зарождение и формирование кинематографии.	4	0	0	2	0	0	6
1.2	Кинематограф Италии, Великобритании, Дании и США.	4	0	0	4	0	0	8
1.3	Кинематограф Швеции и Германии. Особенности развития.	4	0	0	2	0	0	6
1.4	Американский кинематограф 20-х годов. Кинематограф Франции 20-х годов и новые течения в искусстве (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм).	4	0	0	4	0	0	8
2	Кино Европы и США в 1929-1945 годах.	16	0	0	4	0	0	20
2.1	Приход звука в кино. Французская кинематография после прихода звука.	8	0	0	2	0	0	10
2.2	Кинематограф Великобритании в 30-е годы. «Золотой век» Голливуда. Кинематограф Германии.	4	0	0	1	0	0	5
2.3	Кинематограф США, Великобритании, Франции в годы второй мировой войны.	4	0	0	1	0	0	5
3	Зарубежный кинематограф после Второй мировой войны.	12	0	0	8	0	0	20
3.1	Кинематограф Франции, Италии, Великобритании, ФРГ после второй мировой войны.	8	0	0	4	0	0	12
3.2	Кинематограф Швеции, Восточной Европы, США после второй мировой войны.	4	0	0	4	0	0	8
4	Кинематограф стран Азии.	4	0	0	2	0	0	6
4.1	Кино Индии, Японии, Китая, Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии.	4	0	0	2	0	0	6
5	Кино стран Центральной и Южной Америки.	8	0	0	2	0	0	10

5.1	Кинематограф Аргентины. Кино Бразилии, Мексики. «Новое латиноамериканское кино». Кинематограф Кубы.	8	0	0	2	0	0	10
6	Кино в странах Африки, Австралии и Новой Зеландии	4	0	0	2	0	0	6
6.1	Национальные кинематографии арабских стран (Алжир, Египет, Марокко, Тунис) и их особенности. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии.	4	0	0	2	0	0	6
7	Кинематограф Запада на современном этапе	4	0	0	2	0	0	6
7.1	Приход в кинематограф новых технологий	4	0	0	2	0	0	6
	ВСЕГО	64	0	0	32	0	0	96

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 Италии, Великобритании, Дании и США.».	4
3	Тема: «Кинематограф Швеции и Германии. Особенности развития.».	2
4	Тема: «Американский кинематограф 20-х годов. Кинематограф Франции 20-х годов и новые течения в искусстве (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм).».	4
5	Тема: «Приход звука в кино. Французская кинематография после прихода звука.».	2
6	Тема: «Кинематограф Великобритании в 30-е годы. «Золотой век» Голливуда. Кинематограф Германии.».	1
7	Тема: «Кинематограф США, Великобритании, Франции в годы второй мировой войны.».	1
8	Тема: «Кинематограф Франции, Италии, Великобритании, ФРГ после второй мировой войны.».	4
9	Тема: «Кинематограф Швеции, Восточной Европы, США после второй мировой войны.».	4
10	Тема: «Кино Индии, Японии, Китая, Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии.».	2
11	Тема: «Кинематограф Аргентины. Кино Бразилии, Мексики. «Новое латиноамериканское кино». Кинематограф Кубы.».	2

12	Тема: «Национальные кинематографии арабских стран (Алжир, Египет, Марокко, Тунис) и их особенности. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии.».	2
13	Тема: «Приход в кинематограф новых технологий».	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	1,2
выполнение реферата по дисциплине	1,2
выполнение творческого задания	1
выполнение тестового задания	1
присутствие на занятии	1,2
эссе	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2
зачет	1

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

Как назывался аппарат для демонстрации фильмов, сконструированный Томасом Эдисоном.

- Зоотроп
- Хронофотограф
- Кинетоскоп
- Кинематограф
- Праксиноскоп

Дата рождения кинематографа

- 1 января 1895 года
- 15 июня 1895 года
- 28 декабря 1895 года
- 4 мая 1896 года

3) В каком году был снят самый знаменитый фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну»? (без вариантов ответа)

Темы рефератов(1 семестр):

- Творчество Жоржа Мельеса.
- 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 (1 семестр):

Письменный анализ фильма

- 1 «Андалузский пес», реж. Л.Буньюэль
- 2 «Беспечный ездок», 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(2 семестр):

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

Тема эссе (2 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 Фасбиндера. 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 Клюге.
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 1			
Обязательная аудиторная работа			
активная работа на практических занятиях	3	8	24
Присутствие на занятии	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	10	1	10
Выполнение реферата по дисциплине	15	1	15
Выполнение тестового задания	5	1	5
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
активная работа на практических занятиях	3	8	24
Присутствие на занятии	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение реферата по дисциплине	15	1	15
эссе	15	1	15
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 зарубежного кино (1945-2000) [Текст] : учебник для вузов/ ред. В. А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 568 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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. Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. Беленький. - М. : ГИТР.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. 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>
5. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-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
6. 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>
7. 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>
8. Звегинцева, И. А. Кинематограф Австралии и Новой Зеландии: учебное пособие [Электронный ресурс] / И. А. Звегинцева. - 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>

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.