

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

Образовательная программа

Режиссёр анимации и компьютерной графики

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования

Специалитет

Рабочая программа дисциплины
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

Разработчики программы:

Филиппов С.А., преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения

© АНО ВО «Институт
современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	- формирование у студентов системы знаний и представлений об основных этапах развития мирового кинематографа, сложившихся в процессе эволюции кино.
Задачи:	- знакомство с основными вехами истории мирового киноискусства овладение знаниями по специфике кино, его выразительным средствам - осмысление общих и индивидуальных особенностей функционирования кинематографа в рамках национальных кинематографий - уметь применять знания по истории и теории экранных искусств, при создании собственных творческих проектов
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-6

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
Знать:	<ul style="list-style-type: none">– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;– исторические этапы в развитии национальных культур;– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;– национально-культурные особенности искусства различных стран.
Уметь:	<ul style="list-style-type: none">– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;– соотносить современное состояние культуры с ее историей;– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;

	<ul style="list-style-type: none"> – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; -нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; -речевым этикетом межкультурной коммуникации; - навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

ОПК-1	Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.
Знать:	-основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.
Уметь:	-использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей профессиональной деятельности.
Владеть:	-историческим методом; целостным взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства.

ОПК-4	Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.
Знать:	- историю отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры
Уметь:	- воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры
Владеть:	- стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа
ПК-6	Способность формировать визуальный стиль и образ фильма.
Знать:	- основные виды, стили и направления изобразительного искусства; - основные направления и стили игрового кино- и телефильма; - основы мастерства художника игрового кино- и телефильма; - основы операторского мастерства.
Уметь:	- сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой анимации, развивать и обогащать его в сотрудничестве с художником, оператором и другими участниками творческого процесса
Владеть:	- основами мастерства художника игрового кино- и телефильма; - основами операторского мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.0.13
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками:

- История культуры и искусств (УК-5)
- История зарубежной литературы (УК-5)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1.** Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц (ЗЕ), 324 академических часа.
- 3.2.** Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
	очная
Общая трудоемкость дисциплины	324
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	
Лекции (Л)	216
Семинары (С)	
Практические занятия (ПЗ)	
Самостоятельная работа студента (СРС)	81
Практическая подготовка	72
Форма промежуточной аттестации	
Экзамен (Э)	27 (6 семестр)
Зачет (З)	4, 5 семестры

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана(УП);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Вводная часть. Зарождение кинематографа.	4	43	30		13	Устный опрос на лекциях
2.	Раннее кино.	4	43	30		13	Устный опрос на лекциях
3.	Расцвет немого кино.	5	45	32		13	Устный опрос на лекциях
4.	Развитие звукового кино.	5	54	40		14	Устный опрос на лекциях
5.	Послевоенное кино.	6	56	42		14	Устный опрос на лекциях
6.	Современное кино.	6	56	42		14	Устный опрос на лекциях

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. Вводная часть. Предмет курса и возможности его изучения. Имеющаяся литература.

Основные методологические оппозиции. Внешнее и внутреннее развитие кино. Кино как коммуникативная и как художественная система (кинематограф и киноискусство). Повествовательный и изобразительный аспекты кино.

2. Раннее кино. Предыстория кино. Необходимые технологические предпосылки для возникновения кинематографа. Рождение кино. Эдисон vs. Люмьеры.

Ранние фильмы. Кино как новое явление в мировой культуре. Кино и культурная традиция. Ранние фильмы и сценическая традиция. Жорж Мельес и рождение киноискусства. Брайтонская школа. Эдвин Портер и простейшее киноповествование. Кино 1900-х и формирование основных пространственно-временных структур.

Сложное повествование. Первые фильмы Девида Гриффита и возникновение сложных повествовательных структур. Крупность и повествование.

Формирование классической повествовательной системы в кинематографе начала 1910-х годов. Зрелые фильмы Гриффита. “Нетерпимость” и поиск неповествовательных способов выражения смысла.

3. Расцвет немого кино. Немецкий экспрессионизм. “Кабинет доктора Калигари” и новый подход к изображению в кино. Фриц Ланг и экспрессионизм. Фридрих Мурнау и камершпиль. Абстрактное кино.

Французский Авангард. Французское кино в начале 1920-х. Направления во французском кино второй половины десятилетия: импрессионизм, “чистое кино”, сюрреализм. Абель Ганс и Карл-Теодор Дрейер.

Двадцатые в США. Формирование центральной продюсерской системы в США. Эрх фон Штрогейм. Американская комедия: Чарльз Чаплин и Бастер Китон.

4. Развитие звукового кино. Приход звука. История звуковых экспериментов в кино. Технологические, экономические и эстетические обстоятельства перехода на звук. Утверждение звукового кино в качестве нормативного.

Кино тридцатых. Политико-экономическая ситуация и кино. Отказ от изобразительных поисков и новшества в повествовательной системе: звуковые эксперименты и освоение движения камеры.

Кино военного времени. “Гражданин Кейн” Орсона Уэллса, глубинная мизансцена и психологически активное повествование.

5. Послевоенное кино. Итальянский неореализм.

Материальный мир на экране. Италия и фашизм. Роберто Россellini и религиозная проблематика.

Японское кино тридцатых-пятидесятых. Акира Куросава, Кэндзи Мидзогути и Ясудзиро Одзу.

Западноевропейский кинематограф пятидесятых – начала шестидесятых. Основные направления в кинематографе и классики периода: Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Робер Брессон, Ингмар Бергман.

Французская Новая волна. Новые технологии и “прямое кино”. Новая волна и кино о кино: “На последнем дыхании” Жана Люка Годара.

Оттепель в Восточной Европе. Анджея Вайда. Пражская весна. Миклош Янчо.

6. Современное кино. Развитие киноэстетики в конце шестидесятых. История цветных экспериментов в кино. Утверждение цветного кино в качестве нормативного в середине 1960-х. “Красная пустыня” Антониони и цветовая драматургия. Другие новшества: изменение формата кадра; распространение трансфокаторов.

Семидесятые и восьмидесятые. Стабильность киноэстетики и фильмы позднего Бунюэля. Война кино и телевидения. Восьмидесятые и постмодернизм.

Современный этап: кино и телевидение. Развитие телевидения и плёночное кино.

Музыкальные клипы. “Большое кино” и телевидение: стирание различий. Ларс фон Триер.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Вводная часть.	13	Работа с литературой, просмотр фильмов. Подготовка к семинар.у	УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1

2.	Раннее кино.	13	Работа с литературой, просмотр фильмов. Подготовка к семинару.	УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1
3.	Расцвет немого кино.	13	Работа с литературой, просмотр фильмов. Подготовка к семинару.	УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1
4.	Развитие звукового кино.	14	Работа с литературой, просмотр фильмов. Подготовка к семинару.	УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1
5.	Послевоенное кино.	14	Работа с литературой, просмотр фильмов. Подготовка к семинару.	УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1
6.	Современное кино.	14	Работа с литературой, просмотр фильмов. Подготовка к семинару.	УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика;
- реферат, курсовая работа
- просмотр киноматериалов, рекомендованных преподавателем
- знакомство с художественной литературой, рекомендованной преподавателем

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «Оценочные средства дисциплины».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Плахов А.	Режиссеры настоящего. Том 1 Визионеры и мегаломаны	М., Пальмира, 2017
2	Плахов А.	Режиссеры настоящего. Том 2 Визионеры и минималисты	М., Пальмира, 2017
3	Разлогов К.	Мировое кино. История искусства экрана	М., 2011

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Айснер Л.	Демонический экран	М., 2010
2	Божович В.	Современные западные кинорежиссеры	М., 1972
3	Комаров С.	Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930)	М., 1994
4	Садуль Ж.	Всеобщая история кино, тт 1-4, 6	М., 1958-1982
5	Теплиц Е.	История киноискусства в 4-х томах	М., 1968-1974
6	Феллини Ф.	Делать фильм	М., 1984
7	Феллини Ф., Чандлер Ш.	Я вспоминаю...	М., 2002
8	Филиппов С.	Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства	М., 2006

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>

Информационные справочные системы

- Internet Movie Database: <http://www.imdb.com>
- Национальный кинопортал: www.film.ru
- Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>
- Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>
- Журнал «Киносценарии» <http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/>
- Журнал «Сеанс» <http://www.seance.ru/>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	<ul style="list-style-type: none">– видеопроектор + ПК;– маркерная доска.- мультимедийная аудитория

