

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История кинематографии

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма - 4 года

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: – развитие аудиовизуального и монтажного мышления, способности критического анализа фильма, креативного подхода к явлениям кинокультуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История кинематографа» входит в Блок 1. Дисциплины (модули); Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Общепрофессиональных компетенций выпускников

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*)

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория искусства	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	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства; - основные виды, жанры, стили различных видов искусств; - основные эстетические направления в развитии культуры и искусства; - историю театра.
		<i>Уметь:</i> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
		<i>Владеть:</i> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на 3 курсе в течение 5, 6 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	4	144		6
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		74		
* В том числе экзамены: очная форма-36ч				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Семинары	СРС
1.	Рождение кинематографа. «Великий немой» Период 1918-1929 гг.	4		4
2.	Кинематограф в дореволюционной России. Рождение советского кинематографа.	4	2	6
3.	Кинематограф СССР в годы Великой Отечественной войны.	6	2	10
4.	Кинематограф СССР в период «малокартинья», «оттепели» и «застоя».	6	2	10
5.	Отечественный кинематограф 1990-х – первых двух десятилетий XXI века	6	2	10
6.	Кинематограф США	8	4	12
7.	Кинематограф стран Европы	8	4	10
8.	Кинематограф стран Азии	8	4	12

Содержание дисциплины

1. Рождение кинематографа. «Великий немой» Период 1918-1929 гг.

Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг). Европейская культура конца XIX века. Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.

2. Кинематограф в дореволюционной России. Рождение советского кинематографа.

Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность - А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» - В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.

Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л.Кулешова. Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.

3. Кинематограф СССР в годы Великой Отечественной войны.

Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых киноальбомов». Влияние хроники на художественно публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне.

4. Кинематограф СССР в период «малюкартинья», «оттепели» и «застоя».

Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению. Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков - «документальное» и «живописнопоэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм.

5. Отечественный Кинематограф 1990-х – первых двух десятилетий XXI века

«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе. Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры. Новая русская волна (А. Звягинцев, Б. Хлебников, А. Попогребский, Н.Хомерики, В. Сигарев, Ю. Быков, С.Лобан).

6. Кинематограф США

Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве.

Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и т.д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»). Режиссеры: О.Уэллс, Д.Линч, С.Кубрик, Б.Уайлдер и др.

7. Кинематограф стран Европы

Общие тенденции развития кино. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино и телевидением. Эскалация Голливуда. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине. Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Денационализация кинопроизводства.

8. Кинематограф стран Азии

Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии. Творчество режиссеров: А.Куросава, К.Мидзогути, Х.Миядзаки, Т.Китано, Ч.Имоу, Ч.Кайгэ, Ц.Чжанкэ, Ким Ки Дук, Хон Сан Су, С.Рай.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки студентов по рекомендованной специальной литературе.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, написание докладов по определенным темам, обобщающих определенный тематический раздел.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и

выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «История кинематографа» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к экзамену;

Дискуссия (представления доклада и обсуждение). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, докладов.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль качества освоения дисциплины «История кинематографа» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

Оценочные средства текущего контроля:

Презентация

Требования к структуре презентации:

- 1) титульный лист;
- 2) план работы с указанием страниц каждого пункта;
- 3) введение;
- 4) текстовое изложение материала с необходимыми иллюстрациями и ссылками на источники, использованные автором;
- 5) заключение;

б) список использованной литературы и источников;

Примерные темы презентации:

1. Творчество Ингмара Бергмана
2. Творчество Акиры Куросавы
3. Творчество Андрея Тарковского
4. Творчество Хаяо Миядзаки
5. Творчество Альфреда Хичкока
6. Творчество Федерико Феллини
7. Творчество Бернардо Бертолуччи
8. Творчество Алена Рене
9. Творчество Леоса Каракс
10. Творчество Чжана Имоу
11. Творчество Им Квон Тэка
12. Творчество Жэвида Линча

Оценочные средства промежуточного контроля:

Собеседование/устный опрос (Экзамен)

При определении уровня достижений, обучающихся при собеседовании (устном опросе) необходимо обращать особое внимание на:

- тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе изложения материала при ответе на поставленный вопрос или решения учебной задачи;
- точность и целесообразность использования профессиональной терминологии;
- самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую грамотность.

Критерии оценки знаний и умений студентов по дисциплине «История кинематографа»:

«5» отлично (зачет) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4» хорошо (зачет) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» удовлетворительно (зачет) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» неудовлетворительно (незачет) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

8. Учебно-методическое обеспечение курса Рекомендуемая литература (основная)

1. История отечественного кино: Учебник для вузов /Отв. ред. Л.М.Будяк. - М.:Прогресс-Традиция,2005
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино: Т.4.Послевоенные годы в странах Европы:1919-1929. - М.:Искусство,1982
3. Страницы истории отечественного кино. - М.Материк, 2004.
4. Комаров С.,Трутко И.,Утилов В. История зарубежного кино: Т.3- М.:Искусство, 1981
5. Кино США. Режиссерская энциклопедия. - Ветрова Т.Н., Дорошевич А.Н., Звегинцева И.А., Караваев Д.Л., Карцева Е.Н., ВГИК 2015 Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/49997.html>
6. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Том I / В. М. Кучмий. — Москва : Человек, 2010. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/27597.html>
7. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Том II / В. М. Кучмий. — Москва : Человек, 2010. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/27598.html>

Дополнительная литература

1. История отечественного кино. XX век / Н. М. Зоркая. — Москва : Белый город, 2014. — 512 с. — ISBN 978-5-7793-2429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/50280.html>
2. Видеоряд. Историческая семантика кино / И. П. Смирнов. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2009. — 404 с. — ISBN 978-5-9676-0186-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/20310.html>
3. Сто фильмов для учащихся. Часть I.: учебное пособие для студентов/Г.Г.Гиберт – Краснодар, 2018г.
4. Сто фильмов для учащихся. Часть II.: учебное пособие для студентов/Г.Г.Гиберт – Краснодар, 2018г.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа одобрена на заседании кафедры режиссуры

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой

доцент Черкесов М.Т.

Составил

Ст.преподаватель Шахмурзова М.А.

Эксперт:

Преподаватель Челикин А.Т.