

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.17 «История мирового кино»

Специальность 52.05.01 Актерское искусство

Специализация - Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника – Артист драматического театра и кино

Форма обучения – очная

Факультет театральный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Воронеж

2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин от 25 мая 2023 г. Протокол №9.

И.о. заведующего кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат филологических наук, доцент – Журавлева Н.В.

Разработчик – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Журавлева Н.В.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса «История мирового кино» - дать целостное представление о кино как виде искусства, подвести учащихся к возможности самостоятельного анализа социально-значимых явлений и бытийных вопросов, поднимаемых кинематографом.

Задачи курса:

- определить основные исторические этапы эволюции кино;
- интерпретировать фильмы, сыгравшие ключевую роль в развитии кинематографического искусства;
- проанализировать основные теоретические источники, посвященные исследованию киноискусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «История мирового кино» адресована студентам, обучающимся по специальности 52.05.01 Актерское искусство (специализация «Артист драматического театра и кино»), входит в состав обязательной части дисциплин блока Б1 учебного плана, и связана с такими дисциплинами как «История русского театра (всеобщая, новейшая)», «История зарубежного театра (всеобщая, новейшая)», «История изобразительного искусства».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство (специализация «Артист драматического театра и кино»):

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
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> <ul style="list-style-type: none">- специфику кино как вида искусства и характер его эволюции;- периодизацию истории кинематографа;- ключевые произведения киноискусства и имена крупнейших мастеров. <i>Уметь</i> анализировать художественные и мировоззренческие проблемы, поднимаемые произведениями кинематографического искусства. <i>Владеть</i> основами формально-стилистического анализа кинопроизведения.
ОПК-3	<i>Знать</i> <ul style="list-style-type: none">• основные источники информации по истории и теории ки-

1.	Рождение кинематографа. Основные выразительные средства немого кино.	4	2	2	-	-	-	
2	Рождение системы звезд в европейском, американском и русском кино.	6	4	2	-	-	-	
3	Творчество Ч. Чаплина как высшее достижение немого кино	18	4	2	-	-	-	12
4	Национализация кино в России. Русский авангард 20-х годов. ФЭК-Сы. Творчество С. Эйзенштейна.	6	4	2	-	-	-	
5	Появление звукового кино. Его особенности. Зарубежное кино 30-х годов. Советское кино 30-х годов.	4	2	2	-	-	-	
6	Возникновение итальянского неореализма и его влияние на мировое кино.	18	4	2	-	-	-	12
7	Советское кино послевоенного периода.	6	4	2	-	-	-	
8	Возникновение авторского кино.	6	4	2	-	-	-	
9	Творчество Ф. Феллини.	6	4	2	-	-	-	
10	Шведское кино и творчество И. Бергмана.	16	4	2	-	-	-	10
11	Творчество А. Тарковского.	18	4	2				12
12	Жанровое разнообразие советского кино 60 - 70 гг.	6	4	2				
13	Французский кинематограф 20-60-х гг.	6	4	2				
14	Американское кино: жанровое разнообразие и современные технологии.	6	4	2				
15	Кино Востока: Япония, Китай, Корея, Гонконг.	16	4	2				10
16	«Догма-95» и творчество Л. фон Триера.	13	4	2				7
17	Российское кино (1991 – 2011 гг).	14	2	2				12
Итого:		171	64	32	-	-	-	75

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Рождение кинематографа. Основные выразительные средства немого кино.	От «живых картин» – к изобретению братьев Люмьер. Натурные съемки – документальная основа кино. Кино как аттракцион и как искусство. Творчество Жоржа Мельесса. Понятия монтажа, крупного плана, затемнения, панорамной съемки. Творчество первого американского кинорежиссера Д. Гриффита.
2.	Рождение системы звезд в европейском, американском и русском кино.	Понятия «кинозвезда». Первые американские кинозвезды: М. Пикфорд, Д. Фербэнкс, Л. Гиш, Р.Валентино, Б. Китон. Европейские кинозвезды мирового уровня – М. Линдер и А. Нильсен. Особенности актерского творчества в немом кино. Творчество режиссеров Е. Бауэра и Я. Протазанова. Русские кинозвезды И.Мозжухин и В. Холодная.
3.	Творчество Ч. Чаплина как высшее достижение немого кино.	Биография Ч.Чаплина, его работа в английском мюзик-холле. Пантомима - основа искусства Ч.Чаплина. Переезд в Америку, первые короткометражные фильмы. Поиски своего образа. «Малыш», «Золотая лихорадка». Бродяга Чарли – маска и живой человек. Ч.Чаплин – режиссер. «Новые времена» и «Огни большого города». Звук, убивший пантомиму. «Великий диктатор». Переезд в Швейцарию и конец великой карьеры.
4.	Национализация кино в России. Русский авангард 20-х годов. ФЭКСы. Творчество С. Эйзенштейна.	Из частного кино становится государственным, «самым важным из искусств». Г. Козинцев и Л. Трауберг - русские авангардисты 20 годов. Их фильмы – «Шинель» и «Вавилон». Подражание американскому кино. Организация «Фабрики эксцентричного актера», выпускники ее – С. Герасимов, Е. Кузьмина, Я. Жеймо, С. Мартинсон. Биография С. Эйзенштейна, его учеба у В.Мейерхольда. Первые самостоятельные театральные опыты - «Противогазы», «На всякого мудреца довольно простоты». Первые фильмы - «Стачка», «Октябрь». Величие фильма «Броненосец Потемкин». Командировка в Америку и возвращение. Судьба фильма «Бежин луг». «Александр Невский». Судьба «Ивана Грозного».
5.	Появление звукового кино. Его особенности. Зарубежное кино 30-х годов. Советское кино 30-х годов.	Возвращение с «натуры» в павильон, привязанность к микрофону. «Рир-проекция». Трудности перевода. Дубляж. Смена актерской манеры исполнения в звуковом кино. «Путевка в жизнь» – первый советский звуковой фильм. Голливуд – пристанище лучших европейских режиссеров и артистов. Ставка на звезд. Г. Гарбо, И. Бергман, Б. Дэвис. «Унесенные ветром». «Большой вальс». Английские актеры В. Ли и Л. Оливье, их роль в мировом кинематографе. Творчество А. Хичкока. Жанры советского кино 30-х годов: исторический, историко-революционный, биографический фильмы. «Петр Первый»В.Петрова, «Чапаев» бр. Васильевых трилогия Q МаксимеГ. Козинцева и Л.Тросуберга, «Ленин в октябре», «Ленин в 18 году» М.Ромма. Комедии. Г. Александров и И. Пырьев. Актеры 30-х годов: Н. Симонов, Н. Черкасов, В. Марецкая, Л. Орлова,

		М. Ладынина, В. Серова, Л. Целиковская, Н. Крючков, Б. Андреев, М. Жаров.
6.	Возникновение итальянского неореализма и его влияние на мировое кино.	Положение в кинематографе после второй мировой войны. Характеристика итальянского кино. Вынужденный уход из павильона на натуру. Документальность съемок и социальная реальность – слагаемые итальянского неореализма. Р. Росселини и его «Рим – открытый город». В. де Сика «Похитители велосипедов». Использование непрофессиональных актеров. Д. де Сантис. «Розовый неореализм».
7.	Советское кино послевоенного периода.	Период малометражного в советском кино в конце 40-х - начале 50-х годов. Подъем кинопромышленности в середине 50-х. Этапные фильмы 50-х - 60-х годов: «Летят журавли» М. Калатозова, «Сорок первый» и «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Судьба человека» С. Бондарчука. Возвращение комедийных традиций - Э. Рязанов, Л. Гайдай, Г. Данелия. «Война и мир» С. Бондарчука – самый масштабный проект советского кинематографа.
8.	Возникновение авторского кино.	Особенности авторского кино: отступления, реминисценции, нарушение сюжетного повествования. Лирическая исповедь автора. Авангардизм раннего Л.Бунюэля – «Андалусский пес», «Золотой век». Фрейдистские мотивы в «Дневной красавице». Антирелигиозность «Виридианы». Приговор буржуазности в «Скромном обаянии буржуазии».
9.	Творчество Ф. Феллини.	Биография Ф.Феллини. «Дорога» и «Ночи Кабирии» – дань неореализму и возникновение своей темы. «Сладкая жизнь» и «8 1/2» - приметы авторского кино. «Амаркорд» как пример подлинно авторского кино. Последние фильмы.
10.	Шведское кино и творчество И. Бергмана.	Биография И. Бергмана, начало творчества. Философские мотивы, религиозные темы, пессимизм режиссера. Тема Смерти в «Седьмой печати». Темы детства и религиозной нетерпимости в «Фанни и Александр». Темы человеческой самоотверженности и верности долгу в «Осенней сонате».
11.	Творчество А. Тарковского.	Философские и религиозные мотивы творчества. Несовместимость войны и детства в «Ивановом детстве». Новый взгляд на историю в «Андре Рублеве». Тема больной совести в «Солярисе». «Сталкер» как предсказание катастрофы человечества. «Зеркало» – пример авторского кино. Отъезд из России и трагедия художника.
12.	Жанровое разнообразие советского кино 60 - 70 гг.	Характеристика периода. Споры о жанре. Использование опыта немого кино в трюково-эксцентрических комедиях Л. Гайдая. Мягкий лиризм Г. Данелия. К. Муратова и Л. Шепитько. Значение творчества С. Параджанова.
13.	Французский кинематограф 20-60-х гг.	Жан Ренуар: вклад в кинематограф. «Поэтический реализм» Марселя Карне. Французская «новая волна». Журнал «Кайю дю синема» и его роль в возникно-

		вении «новой волны». Творчество Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара, А. Рене. Актеры «новой волны»: Б. Бардо, Ж.-П. Бельмондо, К. Денев, А. Делон, Ж. Депардьё.
14.	Американское кино: жанровое разнообразие и современные технологии.	Представление о вестерне, мюзикле, триллере. Актеры и режиссеры. Экспансия американского кино в Европу. Проблематика и идеи. Компьютерные технологии. Фантастика и фильмы ужасов. Творчество К. Тарантино.
15.	Кино Востока: Япония, Китай, Корея, Гонконг.	Творчество А. Куросавы. «Легенда о Нарайаме». Японская анимация. Современное китайское кино. Творчество Ким Ки Дука и Вонг Карвая.
16.	«Догма-95» и творчество Л. фон Триера.	Биография и фильмы Л. фон Триера. Основные положения «Догмы»: съемки на натуре, отсутствие операторских эффектов, работа с непрофессионалами. «Рассекая волны», «Танцующая в темноте» и «Догвилль» – новые интерпретации христианских идей.
17.	Российское кино (1991 – 2011 гг.).	Развал системы проката. Отсутствие новых идей в кино. Возврат государственной системы финансирования производства фильмов. Создание частных прокатных компаний. Возникновение кинотеатров нового типа – мультиплексов. Новые фестивали российского кино. Участие телевизионных каналов в производстве фильмов. Молодая режиссура российского кино. Плюсы и минусы новой системы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование учебного материала. Следует обратить внимание на то, что нужно стремиться не к дословной записи слов преподавателя, а создавать структурированный тезисный текст. Позволяется задавать лектору уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, получения более полной информации об обсуждаемых предметах.

5.2. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: ознакомление с планом семинара; прочтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару; работа с учебником и литературой; подготовку ответов на вопросы, обозначенные в плане занятия; формулирование вопросов, на которые не удалось получить ответы и которые требуют консультаций у преподавателя или совместного обсуждения на занятиях.

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студента является продолжением работы, проделанной им на лекционных занятиях, основной задачей которых является дать общее представление о типе понимания человека и окружающего мира, об эстетических ориентирах той или иной эпохи или национальной культуры, а также о специфике художественного видения и воплощения, характерного для творчества определенного автора. В процессе выполнения самостоятельной работы студент должен подтвердить, уточнить то мнение, которое на лекционных занятиях он получил как аксиому. Разумеется, что студент может и не согласиться с положениями, выдвинутыми преподавателем, и аргументировано отстаивать сформировавшуюся в процессе выполнения самостоятельной работы свою точку зрения.

5.4. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Творчество Ч. Чаплина – высшее достижение немого кино	Просмотр фильмов «Золотая лихорадка», «Малыш», «Огни большого города», «Новые времена»	1) Кукаркин А. Чарли Чаплин. М., 1988. 2) Робинсон Д. Чарли Чаплин. М., 1990.	Устная защита реферата
2.	Авторское кино. Творчество А. Тарковского	Подготовка реферата с показом отрывком из фильмов А. Тарковского (по выбору)	Туровская М. $7\frac{1}{2}$, или фильмы Андрея Тарковского. М., 1991.	Устная защита реферата
3.	Мой любимый фильм	Написание рецензии		Контрольный урок

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии:

Традиционные лекции (вводная, интегрирующая, установочная, междисциплинарная)

Интерактивные технологии: лекция с проблемным изложением, лекция-визуализация.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1 Паспорт фонда оценочных средств:

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел «Кинематограф первой половины XX века»	ОПК-1 ОПК-3	Тест
			Устный ответ на семинарских занятиях
			Вопросы к зачету
2.	Раздел «Кинематограф первой второй половины XX века»	ОПК-1 ОПК-3	Тест
			Устный ответ на семинарских занятиях
3.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1 ОПК-3	Вопросы к экзамену

7.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено 40% и менее тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 41% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 - 100% тестовых заданий
Устные ответы на вопросы.	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает незнание проблемы, затронутой в вопросе.
	Низкий («удовлетворительно»)	Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения, с малым использованием иллюстративного материала.
	Средний («хорошо»)	Оценка «хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание проблемы, умение грамотно сформулировать и обосновать основные тезисы своего ответа. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно.
	Высокий («отлично»)	Оценка «отлично» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание проблемы, умение грамотно сформулировать и обосновать основные тезисы своего ответа, делать необходимые обобщения и выводы, демонстрируя общую культурную осведомленность.

7.3. Образцы тестовых заданий:

- Какие из социальных функций кино представляются вам наиболее важными:
1) познавательная; 2) воспитательная; 3) идеологическая; 4) эстетическая (обосновать свой выбор).
- Кто сделал кино искусством? 1) братья Люмьер; 2) Ж. Мельес; 3) Д. Гриффит.
- Что является основным выразительным средством немого кино? 1) крупный план; 2) монтаж; 3) круговая панорама.

4. Кто стал первой мировой кинозвездой? 1) М. Пикфорд; 2) А.Нильсон;
3) Р.Валентино; 4) М.Линдер.

5. Кто создал фильм «Рождение нации»? 1) М.Сеннет; 2) Д.Гриффит;
3) Ч. Чаплин.

7.4. Вопросы к зачету и экзаменам.

1. Кино в системе искусств. Социальные функции кино.
2. Изобретение братьев Люмьер. Кино как движущаяся фотография и как аттракцион. Деятельность Ж.Мельеса.
3. Кино как искусство. Д. Гриффит и его фильмы.
4. Выразительные средства немого кино.
5. Рождение системы звезд. Секреты киногении.
6. Рождение русского кинематографа.
7. Творчество Ч. Чаплина как высшее достижение немого кино.
8. Немецкий экспрессионизм.
9. Французский импрессионизм.
10. Русское кино 20-х годов.
11. Творчество С. Эйзенштейна.
12. Приход в кино звука. Плюсы и минусы звукового кино.
13. Советское кино 30-х годов.
14. Тема войны в советском кино (три периода).
15. Итальянский неореализм.
16. Французское послевоенное кино. «Новая волна».
17. Период малокартинья в советском кино и подъем кинопромышленности с середины 50-х. Этапные фильмы этого периода.
18. Жанровое кино (комедия, драма, вестерн, триллер, мюзикл).
19. Появление «авторского» кино.
20. Творчество Л. Висконти.
21. Творчество Ф. Феллини.
22. Творчество И. Бергмана.
23. Творчество А. Тарковского.
24. Творчество Ф. Трюффо.
25. Творчество А. Куросавы.
26. Творчество Л. Бунюэля.
27. Советское авторское кино (К. Муратова, С. Параджанов, А. Сокуров).
28. Поиски в области комедийного жанра (Э. Рязанов, Л. Гайдай, Г. Данелия).
29. Творчество Н. Михалкова.
30. Мистика и фантастика в американском кино.
31. Творчество К. Тарантино.
32. Творчество Л. фон Триера и «Догма 95».
33. V съезд кинематографистов СССР.
34. Экспансия американского кино в Россию в 90-е годы.
35. Кино 90-х (А. Балабанов, С. Урсуляк, П. Чухрай, В. Тодоровский).
36. Русское кино на современном этапе.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1. Разлогов К. Э. Мировое кино, история искусства экрана. - Эксмо, 2011.

8.2. Рекомендованная литература:

1. Садуль Ж. Всеобщая история кино. Кино становится искусством - <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A1/sadulj-zhorzh/vseobschaya-istoriya-kino-tom-kino-standovitsya-iskusstvom-1914-1920>
2. Фрейлих С. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского - <http://e-libra.ru/read/221697-teoriya-kino-ot-vejzenshtejna-do-tarkovskogo.html>

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Сеанс - <http://seance.ru/magazine/>
2. Искусство кино - <http://kinoart.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Типовое оборудование аудитории.
2. Проектор, слайды.