

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.Д7 ИСТОРИЯ КИНО

по направлению подготовки (специальности)

52.05.01 «Актерское искусство»

(программа подготовки: специалитет)

Специализация:

«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование

форма обучения – очная

нормативный срок обучения – 4 года

Рабочая программа дисциплины «История кино» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Н. А. Лысова, преподаватель кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, кандидат культурологии, доцент.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	7
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	9
1.1.8. Объем дисциплины	9
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	10
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	10
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	11
1.3. Список основной и дополнительной литературы	20
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	21
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	22
3. Методические указания для студентов	26
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «История костюма, материальной культуры и быта».....	28

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление: об истории отечественного и зарубежного кино, основных этапах его развития и эволюции киноязыка, о современном мировом кинематографе и тенденциях его развития, о многообразии видов и жанровых форм в контексте исторического развития кинематографа, о творчестве выдающихся представителей данной области искусства.

Задачи дисциплины:

- изучить этапы становления и развития отечественного и зарубежного кинематографа в историческом контексте и во взаимосвязи с развитием других видов искусств и литературы;
- сформировании представление о развитии современного мирового кинематографа в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств и литературы;
- сформировать устойчивые представления о своеобразии языка искусства кино;
- способствовать развитию аналитического навыка при разборе произведений киноискусства;
- способствовать развитию понимания принципов режиссерского анализа литературных материалов;
- сформировать представление о специфических требованиях, предъявляемых актёрской профессии современной киноиндустрией.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История кино» в учебном плане по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино» входит в блок, формируемый участниками образовательных отношений.

Дисциплина «История кино» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми как в базовой части Блока 1 («История», «История изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «Актерское мастерство»), так и в части, формируемой участниками образовательных отношений («Культурология», «История костюма материальной культуры и быта», «Этикет», «Основы режиссуры»).

Дисциплина «История кино» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «История мировой культуры» и «Народная художественная культура», «История искусства», «Методика режиссерского анализа драматического произведения» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «История кино» расширяет представления об истории мировой художественной культуры, истории драматургии и режиссуры, об истории актерского мастерства, формирует знания и навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- принципы режиссерского и актерского анализа драматургического материала, в целом произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (УК-5);
- этапы развития отечественного и зарубежного кино в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств (УК-5);

уметь:

- распознавать принципы режиссерского и актерского анализа драматургического материала, в целом произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (УК-5);
- дифференцировать основные этапы развития отечественного и зарубежного кино в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств (УК-5);

владеть:

- навыками режиссерского и актерского анализа драматургического материала, в целом произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации (УК-5);
- навыками объяснения специфических особенностей конкретных этапов развития отечественного и зарубежного кино в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств (УК-5);

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
Универсальные компетенции		

<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>5-6 семестры</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы режиссерского и актерского анализа драматургического материала, в целом произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации; - этапы развития отечественного и зарубежного кино в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распознавать принципы режиссерского и актерского анализа драматургического материала, в целом произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации; - дифференцировать основные этапы развития отечественного и зарубежного кино в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками режиссерского и актерского анализа драматургического материала, в целом произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации; - навыками объяснения специфических особенностей конкретных этапов развития отечественного и зарубежного кино в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств
--	---------------------	---

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- учебная аудитория для групповой работы обучающихся с преподавателем (оборудование: столы, стулья, книжный шкаф, доска, ноутбук, телевизор);
- библиотека, читальный зал;
- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное точкой доступа Wi-Fi, компьютерами (ноутбуками), столами и стульями;
- видеотека;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История кино» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «ИнформИо»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем часов – 180, в том числе:

- лекции – 84 часа;
- курсовая работа – 12 часов;
- самостоятельная работа – 84 часа.

Итого: аудиторная работа – 96 часов.

Время изучения дисциплины – 5, 6 семестры.

Форма текущего контроля:

- контрольная работа. Семестр – 5.
- курсовая работа. Семестр – 6.

Форма промежуточного контроля:

- зачет с оценкой. Семестр – 6.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название Темы	Семестр	Всего часов						
			Всего	Аудиторные занятия – из них					Самостоятельная работа
				Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические занятия	Индивидуальные занятия	Формы контроля	
Раздел I. Зарубежный кинематограф XX века									
1.1	Рождение кино. Кинематограф Западной Европы и США (1895-1918 гг.)	5	6	4				Проверка конспектов	2
1.2	Кинематограф Западной Евро-	5	8	4				Доклад	4

	пы и США в 1920-е гг.							Участие в дискуссии	
1.3	Кинематограф Западной Европы и США в 1930-е гг.	5	16	6				Доклад Участие в дискуссии Контрольная работа (ч. 1)	10
1.4	Кинематограф Западной Европы и США в 1940-50-е гг.	5	18	10				Доклад Участие в дискуссии	8
1.5	Кинематограф Западной Европы и США в 1960-80 гг.	5	22	12				Доклад Участие в дискуссии Контрольная работа (ч. 2)	10
1.6	Кинематограф Западной Европы и США в 1990-2000 гг.	5	20	12				Доклад Участие в дискуссии	8
	Всего	5	90	48					42
Раздел II. Отечественный кинематограф XX века									
2.1	Этапы становления и развития отечественного кино 1910-20-х гг.	6	6	4				Участие в дискуссии	2
2.2	Отечественный кинематограф в 1930-х гг.	6	6	4				Участие в дискуссии	2
2.3	Отечественный кинематограф в 1940-50х гг.	6	8	6				Участие в дискуссии	2
2.4	Отечественный кинематограф второй половины XX в.	6	10	8				Доклад Участие в дискуссии	2
Раздел III. Современный мировой кинематограф									
3.1	Кинематограф США начала XXI в.	6	4	2				Участие в дискуссии	2
3.2	Отечественный кинематограф начала XXI в.	6	6	4				Участие в дискуссии	2
3.3	Кинематограф Индии на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в.	6	4	2				Участие в дискуссии	2
3.4	Кинематограф Японии на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в.	6	4	2				Участие в дискуссии	2
3.5	Кинематограф Китая на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в.	6	4	2				Участие в дискуссии	2
	Форма текущего контроля	6	30					Курсовая работа	18
	Форма промежуточного контроля	6	8					Зачет с оценкой	6
	Всего	6	90	34				12	42
	Итого:		180	82				12	84

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Раздел I. Зарубежный кинематограф XX века

Тема 1.1. Рождение кино. Кинематограф Западной Европы и США (1895-1918 гг.). «Документальные» фильмы Люмьеров. Освоение возможностей кинокамеры. Ж. Мельес – родоначальник игрового кино. Монополизация производства и проката. Группа «Фильм Д'Ар» – обращение к театральной классике и высокой литературе. Итальянский кинематограф и влияние на него французской экранной продукции. Костюмно-исторические фильмы и их роль в развитии национального кино. Первые киносеансы в Англии. Роль брайтонской Школы в становлении кинематографа Великобритании. Кинематограф Германии. Возникновение национального кинопроизводства (1909-1910). Влияние театрального экспрессионизма на кинематограф. Учреждение в 1917 г. киноконцерна УФА. Общественно-политическая ситуация в Дании в конце XIX - начале XX вв. Образование кинокомпании «Нордиск» (1906). Расцвет датского кино в 1908- 1915. Связь с театром и литературой. Любовные мелодрамы. Психологизм и фатализм датских фильмов.

Ведущие режиссеры и актеры. Первые киносеансы в США и первые кинокомпании. Борьба Патентного треста за монополизацию сферы кинопроизводства и кинопроката. Возникновение Голливуда. Особенности жанра «вестерна». Творчество Д. Гриффита, Т. Инса и М. Сеннета. Основные киножанры. Звезды экрана. Ч. Чаплин в начальный

период его творчества (от персонажа слэпстика к маске). Бурный рост Голливуда: крупнейшие национальные кинокомпании («Парамаунт», «Трансгейл», «Фокс») и их продукция.

Тема 1.2. Кинематограф Западной Европы и США в 1920-е гг. Германия после поражения в Первой мировой войне. Искусство Веймарской Республики и его связь с расстановкой политических сил. Экспрессионистская модель мира в фильмах Р. Вине, Ф. Мурнау, Ф. Ланга. Социальные кинолен-ты.

Борьба творческой интеллигенции Франции за возрождение национального кино.

Ранний «Авангард» (1919-1924). Творчество Л. Деллюка, Ж. Дюлак, Ж. Эпштейна. Поздний «Авангард». Творчество Ж. Виго, Л. Буньюэля и С. Дали. Идеино-эстетический кризис «Авангарда» и его срастание с коммерческим кино. Обращение к литературной классике и сатире на французское общество Ж. Фейдера. Фильм К. Дрейера «Страсти Жанны Д'Арк».

Захват английского проката Голливудом и кризис национального кинематографа.

США после Первой мировой войны. Ассоциация кинопродюсеров и кинопрокатчиков США. Основные жанры коммерческой продукции. М. Пикфорд, Д. Фэрбенкс, Р. Валентино и другие звезды экрана. Творчество Ч. Чаплина данного периода. Комедийные ленты Б. Китона, Г. Ллойда. Европейские кинематографисты в США. Реалистические кинофильмы Э. Штрогейма.

Тема 1.3. Кинематограф Западной Европы и США в 1930-е гг. Первые английские звуковые фильмы. Режиссер и продюсер А. Корда. «Частная жизнь Генриха VIII» и другие костюмно-исторические ленты. Возникновение в кино «колониального жанра». Творчество А. Хичкока. Реалистические кинофильмы Э. Асквита. Успехи документального кино. Общественно-политическая ситуация во Франции на рубеже 1920-30-х гг. Начало производства звуковых фильмов. Течение «поэтического реализма». Работы Ж. Ренуара, М. Карне, Р. Клера. Ведущие актеры французского кино.

Кинематограф США. «Великая депрессия» и трансформация Голливуда. Наступление эпохи звукового кино. «Производственный кодекс» («кодекс Хейса»). Стандартизация кинематографических жанров. Ф. Капра как рупор «нового рузвельтовского курса».

Расцвет творчества Ч. Чаплина. Критический реализм социальных кинокартин Д. Форда и У. Уайлера. Мультипликационные фильмы У. Диснея.

Тема 1.4. Кинематограф Западной Европы и США в 1940-50-е гг. Кинематограф Германии в период фашистской диктатуры. Прогрессивные тенденции в кино Германии накануне прихода к власти фашистов. Идеологизация кинематографа после прихода к власти Гитлера. Организационно-финансовая деятельность министерства пропаганды Геббельса. Псевдоисторический расистский фильм Ф. Харлана «Еврей Зюсс». Содержание и развлекательная направленность основного массива выпускавшихся игровых кинофильмов. Творчество Л. Рифеншталь. Коммерческая продукция: мюзиклы, комедии, мелодрамы. Попытки отдельных режиссеров создавать асоциальные кинофильмы.

Кинематограф Италии в период фашистской диктатуры. Первые звуковые фильмы. Выпуск музыкальных фильмов с участием известных итальянских певцов, экранизация опер, фильмы-биографии знаменитых композиторов. Попытки фашизации кинематографа. Пропагандистское назначение кинофестивалей в Венеции. Киностудия «Чинечитта». Ведущие жанры коммерческой продукции. Идеинная оппозиция фашизму среди деятелей культуры. Передовые взгляды в Римском экспериментальном киноцентре. Творчество ведущих национальных кинематографистов, предшественников течения «итальянского неореализма».

Кинематограф Франции в годы Второй мировой войны. Бойкот зрителями германских фильмов. Отъезд ведущих кинематографистов в эмиграцию. Компания «Континенталь» и требования нацистской цензуры. Ориентация на выпуск далеких от насущных проблем детективов и легких комедий. Картины М. Карне, Л. Дакена. Дебюты молодых режиссеров.

Кинематограф Великобритании и США в годы Второй мировой войны. Документальное английское кино и его роль в подъеме национального киноискусства. Документально-художественные фильмы военных лет. Ведущие кинорежиссеры: Х. Дженнингс, Б. Райт, Н. Коуард. Исторические ленты. «Военизация» традиционных жанров. Возникновение «кинематографической империи» А. Рэнка.

Вступление США в войну и установление правил военной пропаганды для Голливуда. Антифашистская направленность документально-монтажного сериала Ф. Капры «За что мы сражаемся». Художественно-документальные фильмы о мужестве рядовых участников войны. Военизация массовой экранной продукции. Кинофильм О. Уэллса «Гражданин Кейн» и других кинохудожников-реалистов.

Образование ФРГ. Захват западногерманского рынка Голливудом. Активизация реваншитских сил. Кинематограф эпохи «экономического чуда», проповедь эскапизма и официального оптимизма. Х. Койтнер – ведущий режиссер 1950-х гг. Антифашистская тема в кино.

Кинематограф Италии. Фильм Р. Росселини «Рим – открытый город»-эстетическая реализация программы неореализма. Киноленты Ч. Дзаваттини, В. де Сика, Л. Висконти, П. Джерми и других мастеров. «Экономическое чудо» 1950-х гг. и спад в творчестве неореалистов.

Кинематограф Франции. Экспансия Голливуда. Группа «Кайе дю синема» и ее роль в возникновении «новой волны». Кинематограф Великобритании. Господство в прокате продукции США. Возрождение реалистических и гуманистических принципов в комедиях студии «Иллинг».

Кинематограф США. Суд над голливудской "десяткой". Пропаганда в кино антикоммунизма, шовинизма, шпиономании. Кинофильмы «независимых». Творчество С. Креймера и Д. Кассаветеса.

Тема 1.5. Кинематограф Западной Европы и США в 1960-80 гг. Успехи политического кино Италии. Осмысление опыта антифашистской борьбы и личной ответственности за судьбу народа. Рождение авторского кинематографа. Ведущие режиссеры – М. Антониони, Б.Б. ертолуччи, Л. Висконти, Д. Дамиани, П. П. Пазолини, Ф. Рози, Ф. Феллини.

«Новая волна» во Франции. Кинофильмы А. Рене, Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара, К. Шаброля, А. Варда. Творчество ведущих кинематографистов после молодежных бунтов 1968. Их вращение в коммерческий кинематограф.

Англия: кинематограф «рассерженных». Творчество Т. Ричардсона, Л. Андерсона, К. Рейса. Постановочные суперколоссы Д. Лина. Экономическая экспансия Голливуда.

Кинематограф ФРГ. «Оберхаузенский манифест». Возникновение «нового немецкого кино» и его ведущие мастера.

Обострение общественно-политической ситуации в США в связи с агрессией во Вьетнаме, активизация движения негритянского населения, молодежными протестами. Появление на экранах героя-«аутсайдера». Реалистические ленты С. Кубрика, Ф. Шефнера.

Кино Японии. Творчество А. Куросавы («Рассемон»).

Кино Индии. Творчество Р. Капура («Бродяга»).

Кинематограф США. Спад движений протеста в 1970-е гг. и попытки возвращения к традиционным мифам. Коммерческая продукция. Приход нового поколения кинорежиссеров (Ф. Коппола, Д. Лукас, М. Скорсезе, С. Спилберг и другие). Коммерческая продукция: псевдоисторические фильмы

на античные темы, мелодрамы, сексуальные комедии. Гротеск, натурализм и жестокость как средство расправы с буржуазной моралью.

Кино Франции. Отказ от социальной проблематики. Попытки пересмотра событий Второй мировой войны, апология общества «потребления». Реалистические ленты Б. Тавернье, А. Кайата и других режиссеров. Великобритания: знаковые кинофильмы Х. Хадсона «Огненные колесницы» и Р. Аттенборо «Ганди».

Тема 1.6. Кинематограф Западной Европы и США в 1990-2000 гг. Приход в кинематограф новых технологий. Увеличение каналов доставки кинофильмов. Ведущие кинематографисты США последних десятилетий – С. Спилберг, М. Скорсезе, Д. Бартон, Дж. Камерон, Р. Скотт, О. Стоун, К. Тарантино, Д. Линч и их кинофильмы.

Развитие постмодернистских тенденций в кинематографии США, Франции. Творчество французских кинорежиссеров Ф. Озона, Л. Каракса, Л. Бессона.

Продолжение лучших традиций «нового немецкого кино» в разностороннем творчестве Т. Тиквера.

Торжество «молодежного кино» Великобритании – киноленты Д. Бойла, Г. Ритчи, К. Лоуча. Роль международных кинофестивалей в современном кинематографическом процессе. Попытки стран Западной Европы противостоять не ослабевающей экспансии Голливуда.

Раздел II. Отечественный кинематограф XX века

Тема 2.1. Этапы становления и развития отечественного кино 1910-20-х гг. Кинематограф в дореволюционной России (1908-1918 гг.). Рождение советского кино. Деятельность первых русских кинопредпринимателей (кинофирмы А. Ханжонкова, А. Дранкова, П. Тимана, И. Ермольева, Д. Харитонова). Их вклад в развитие русского кинопроизводства, воспитание творческих кадров для работы в кино и создание национального кинорепертуара.

Связь с национальным театром. К. С. Станиславский о кинематографе; постановка спектакля «Сверчок на печи» в Первой студии МХТ и последующая ее экранизация как пример проникновения кино в театр и театра в кино; участие актеров МХТ и Малого театра, актеров оперного и балетного искусства в отечественных фильмах первого десятилетия его существования.

Использование литературных приемов в кинематографической практике первого десятилетия. Творчество режиссеров В. М. Гончарова, П. И. Чардынина, В. А. Старевича, В. Р. Гардина, Е. Ф. Бауэра, В. Э. Мейерхольда, Я. А. Протазанова.

Первые русские киноактеры: творчество И. И. Мозжухина, В. В. Холодной.

Киносценарий: от технического документа до литературной формы. Б. А. Михин: изобретение фандуса. Этапы поиска звука в немом кино: фильмы-декламации; иллюстративная музыка таперов; написание специальной музыки

для кино; имитация звука: ощущение звука через сопоставление различных по содержанию и пластической тональности изображений.

Школа Кулешова (1918-1926). Московская школа кино 1920-х гг. Ленинградская школа 1920-х гг. ФЭКСы. Поэт экрана А. Довженко. Становление жанра историко-революционного фильма. Фильмы трилогии С. Эйзенштейна «Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь». Эсфирь Шуб и её творческие открытия в монтажном кино.

Поэтика неигрового кино в творчестве Д. Вертова (манифест «Мы» и сущность метода съемки «жизни врасплох»).

Тема 2.2. Отечественный кинематограф в 1930-х гг. Освоение звука в советском кино: изменение соотношения между элементами кинематографического синтеза искусств в сторону литературы и актерского мастерства. Первый звуковой фильм Н. Экка «Путевка в жизнь». Обращение звукового кино к литературной и театральной классике, привлечение к исполнению центральных ролей крупных театральных актеров. Значение литературного замысла фильма в звуковом кино. Полемика с принципами монтажной школы.

Образ современника в фильмах С. Герасимова, Г. Козинцева и Л. Трауберга.

Советская музыкальная комедия. Творчество Г. Александрова и И. Пырьева: различие стилистических приемов. Развитие жанра историко-революционного фильма. Кинолениниана: фильмы М. Ромма, С. Юткевича, Д. Вертова.

Тема 2.3. Отечественный кинематограф в 1940-50х гг. Кинодокументалисты о войне: фильм режиссеров И. Копалина и Л. Варламова «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Выпуск «Боевых киносборников» – первый мобильный отклик кинодеятелей на события войны. Документальные фильмы военного времени, снятые режиссерами игрового кино: «Битва за нашу Советскую Украину» и «Победа на Правобережной Украине» А. Довженко, «Освобожденная Франция» С. Юткевича, «Берлин» Ю. Райзмана.

Вершины киноискусства военных лет: фильмы «Радуга» М. Донского и В. Василевской; «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера и А. Каплера; «Два бойца» Л. Лукова и Е. Габриловича. С. Эйзенштейн и его фильм «Иван Грозный». Его нравственно-философская проблематика, опыт политического анализа и выразительная кинематографическая сила.

Послевоенное кино о Великой Отечественной войне. Основная направленность – рассказать о реально существовавших людях, героях войны: фильмы «Подвиг разведчика» (реж. Б. Барнет), «Повесть о настоящем человеке» (реж. А. Столпер), «Молодая гвардия» (реж. С. Герасимов).

Период «малюкартинья». Схематичность трактовки Великой Отечественной войны, дидактичность и умозрительность в подаче характеров людей, ложный пафос в «художественно-документальных» фильмах («Падение Берлина» реж. М. Чиаурели, «Сталинградская битва» реж. В. Петров). Боязнь остроты, проблемности, конфликтов, стремление к приукрашенному показу жизни в комедиях. Схематизм, штампы, ходульная патетика, прямолиней-

ность режиссерских решений в фильмах историко-биографического жанра. Процесс творческого освоения и развития цветного кино – фильмы: «Каменный цветок», «Сказание о земле Сибирской», «Мичурин».

Отрицательное воздействие на развитие киноискусства фильмов-спектаклей, попытки режиссеров к их кинематографической переработке (реж. Л. Луков «Васса Железнова»; «Свадьба с приданным»). Прорыв к жизненной правде, к человеческим чувствам, поиск новых средств выражения духовной, нравственной красоты современного человека (реж. Ф. Эрмлер «Неоконченная повесть», реж. И. Хейфиц «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек»; реж. А. Зархи «Высота», реж. М. Швейцер «Чужая родня»; реж. Ф. Миронер и М. Хуциев «Весна на заречной улице»).

Особенности развития жанра комедии: от перенесения на экран эстрадных программ до перестройки эстрадного материала по законам кинематографа (фильмы: реж. Н. Кошеверовой «Укротительница тигров»; реж. М. Калатозова «Верные друзья»; реж. Э. Рязанова «Карнавальная ночь»). Связь комедии этого периода с фольклорными корнями (фильмы «Солдат Иван Бровкин»; «Стрекоза», «Максим Перепелица»).

Возрождение жанра детектива (фильмы «Дело № 306», «Тень у Пирса»); фильмов для детей («Чук и Гек», «Васек Трубачев и его товарищи», «Старик Хоттабыч»). Резкое увеличение количества экранизаций произведений классической и современной литературы.

Вгиковцы – фронтовики о войне: фильмы «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «На семи ветрах» С. Ростоцкого.

Новый этап художественного осмысления войны – фильм «Летят журавли» (реж. М. Калатозов).

Тема 2.4. Отечественный кинематограф второй половины XX в. Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино. Интерес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А. Тарковского, Г. Козинцева, М. Ромма и др.

Тема войны в творчестве среднего и молодого поколения режиссеров (фильмы: «Мир входящему». реж. А. Алов и В. Наумов; «Отец солдата», реж. Р. Чхеидзе; «Иваново детство», реж. А. Тарковский; «Живые и мертвые», реж. А. Столпер; киноэпопея «Освобождение», реж. Ю. Озеров).

1965 год – первый учредительный съезд Союза кинематографистов СССР. Возрастание роли киноведения и кинокритики. Документальные фильмы о войне мастеров игрового кино (Г. Чухрай «Память», М. Ромм «Обыкновенный фашизм», В. Ордынский «Если дорог тебе твой дом»).

Новые подходы к разработке ленинской темы (фильм С. Юткевича «Ленин в Польше»; Ю. Карасика «Шестое июля»).

Развитие тенденции правдивого показа людей и дел современной деревни. Открытая критика недостатков в ее жизни (фильмы: «Простая история» реж. Ю. Егоров; «Отчий дом» и «Когда деревья были большими» реж. Л. Кулиджанов; «Председатель», реж. А. Салтыков; «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», реж. В. Шукшин).

Проблемы советского общества (взаимоотношения между поколениями, поиски человеком своего места в жизни, нравственная сторона бытия человека, исследование его индивидуальных качеств) и их отражение в фильмах «Девять дней одного года», реж. М. Ромм; «Твой современник», реж. Ю. Райзман; «Степень риска», реж. И. Авербах; «Здравствуй, это я!», реж. Ф. Довлатян; «Журналист», реж. С. Герасимов; «Звонят, откройте дверь», реж. А. Митта; «Мне двадцать лет» и «Июльский дождь» реж. М. Хуциев; «Крылья», реж. Л. Шепитько; «Я шагаю по Москве», реж. Г. Данелия.

Ведущие комедиографы 60-х. Эксцентрическая комедия Л. Гайдая («Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»); проблемные комедии Э. Рязанова («Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля»). Оригинальные комедии Э. Климова («Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», «Спорт, спорт, спорт»).

Фильмы для детей и отражения в них реалистических историй из жизни современной детворы («Я купил папу», «Я вас любил...», «Точка, точка, запятая», «Ох, уж эта Настя», «Чудак из 5 «б»).

Советские детективно-приключенческие фильмы. Отражение в них повседневной самоотверженной работы разведчиков, следователей, милиционеров. Фильмы: «Два билета на дневной сеанс», «Как вас теперь называть», «Щит и Меч». Опыт создания детского приключенческого фильма: «Неуловимые мстители» режиссером Э. Кеосаяном.

Национальные кинематографии СССР. Художественные достижения кинематографистов Союзных республик. Творчество В. Жалакявичуса, С. Параджанова, О. Иоселиани, Т. Абуладзе, Т. Океева, А. Хамраева, А. Бренча, Ю.Ильенко, Э.Лотяну.

Расцвет жанра «политического кино». Фильмы режиссера С. Кулиша «Мертвый сезон», «Комитет девятнадцати»; фильм В. Жалакявичуса «Это сладкое слово – свобода!». Возвращение кинематографа на новом этапе осмысления к жанру фантастики. Фильмы: А. Тарковского «Солярис», Б. Метальникова «Молчание доктора Ивенса».

Современный герой и его отражение в фильмах С. Герасимова: «У озера», «Дочки-матери», «Любить человека».

1970-е-годы. Активное сближение литературы с кинематографом. Расширение представления о природе фильма-экранизации: привнесение современных мотивов в авторской интерпретации в литературный первоисточник; большое внимание уделено изобразительному решению фильмов. Фильмы «Степь» по повести А. П. Чехова, реж. С. Бондарчук, «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя, реж. В. Мельников, «Неоконченная пьеса для механического пианино» по ранней пьесе А. П. Чехова и «Несколько дней из жизни Обломова» по роману Гончарова, реж. Н. Михалкова. Экранизация произведений современной прозы Булгакова, Платонова, Айтматова, Быкова, Белова, Распутина. Эксцентрические комедии Л. Гайдая, философские комедии Г. Данелии, «городские сказки» Э. Рязанова.

Возрождение жанра исторической хроники: киноэпопея Ю. Озерова «Освобождение». Проблема соответствия исторического материала и художе-

ственной структуры фильма (фильм «Они сражались за Родину»). Выбор кинорежиссерами своей темы в историческом пространстве (фильмы: «А зори здесь тихие» реж. С. Ростоцкий, «Белорусский вокзал» реж. А. Смирнова, «Двадцать дней без войны» реж. А. Германа, «Восхождение» реж. Л. Шепитько, «Иди и смотри» Э. Климова).

Обретение нравственных ценностей через драматический опыт жизни; вопрос о самоценности личности в авторском кинематографе В. Шукшина (фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная»).

Развитие «живописного» кино в республиках, связанного с обращением к национальному наследию (фильмы: «Лаутары», «Табор уходит в небо» реж. Э. Лотяну; «Сто дней после детства» реж. С. Соловьев; «Начало» и «В огне брода нет» Г. Панфилова; «Гори, гори, моя звезда» реж. А. Митты; «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль» О. Иоселиани). Поиски специфики игрового телевизионного фильма в 70-80 годы: творчество С. Колосова, Т. Лиозновой, М. Захарова.

Знаковые фильмы времени киноперестройки: «Маленькая Вера», «Покаяние», «Холодное лето 53 года», «Воры в законе», «Меня зовут Арлекино», «Забывтая мелодия для флейты», «Фонтан». Время и герой в предчувствии разлома империи: фильмы К. Шахназарова «Курьер»; С. Соловьева «Асса», В. Абдрашитова «Слуга».

Кино постперестроечной эпохи. Появление андеграудного кино, связанного с появлением киностудий, специализирующихся на создании дебютных экспериментальных фильмов. Главные стилистические особенности фильмов 90-х: использование документальной манеры повествования, создание фильмов на пограничье двух жанров – художественного и документального (фильмы «Эй вы, гуси» реж. Л. Бобровой, «Панцирь» реж. И. Алимпиева). Создание художественного образа мира, наделенного чертами сюрреального пространства с использованием притчевого характера повествования (фильмы А. Сокурова «Дни затмения», «Сны» К. Шахназарова, «Замок» А. Балабанова по роману Ф. Кафки).

Духовная деградация личности – главная тема фильмов 90-х («Даун Хаус» реж. Р. Качанова, «Жмурки» А. Балабанова). Проблема нового «жития по совести» в несправедном мире. Фильмы А. Балабанова «Брат» и «Брат-2».

Чеченская война и ее отражение в кинематографе. Фильмы А. Балабанова «Война»; С. Бодрова-старшего «Кавказский пленник».

Несмешные комедии российского кинематографа. Абсурд как пространство бытия человека в новом социуме (фильмы «Окно в Париж» реж. Ю. Мамина, «Старые клячи» реж. Э. Рязанова, «Особенности национальной охоты» реж. А. Рогожкина).

Кино рубежа XX- XXI веков.

Раздел III. Современный мировой кинематограф

Тема 3.1. Кинематограф США начала XXI вв. Постмодернистские тенденции в развитии американского кино. Авторское кино; коммерческое кино. Развитие жанра мюзикла в новом историческом контексте. Переход

большого кинематографа в формат телевизионный. Проблема эстетизации насилия в современном мировом кинематографе. Ключевые фильмы и их создатели.

Тема 3.2. Отечественный кинематограф начала XXI в. Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития. Российский кинематограф как индустрия. Тематика и стилистика отечественного кино в начале XXI в. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка. Жанровые предпочтения режиссеров и зрителей. Роль продюсера в кинопроизводстве. Творчество ведущих режиссеров и актеров современного отечественного кино. Современный телевизионный сериал как отрасль телеиндустрии. Российское кино на международных кинофестивалях.

Тема 3.3. Кинематограф Индии на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в. Кинофикация современной Индии. Эстетические принципы национального кинематографа Индии. Болливуд как форма массового зрелища: его специфические черты (типажи героев, сюжеты, песенная партитура). Влияние кинематографа США на коммерческий кинематограф Индии. Основные киношколы и киноцентры индийского кино. Специфика индийского массового кинематографа. Ключевые фильмы и их создатели. Авторское кино; коммерческое кино. Независимое кино Индии и его социальная направленность.

Тема 3.4. Кинематограф Японии на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в. Эстетические принципы национального кинематографа Японии. Преемственность «идеологии самурая» в творчестве А. Куросавы и Т. Китано. Авторское кино; коммерческое кино. Взаимовлияние японской и американской кинематографий.

Завоевание мирового кинорынка японской анимацией. Японская анимация: история, сюжеты, жанры, стили. Особенности аниме: множественность персонажей, разнообразие мест и эпох, передача эмоций. Осаму Тэдзука – основоположник традиций японской анимации. Сериальное аниме, направленное на зрителя-подростка и взрослого зрителя. Основная проблематика сериалов – поиски смысла жизни, эскапизм, одиночество, некоммуникабельность.

Тема 3.5. Кинематограф Китая на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в. Эстетические принципы национального кинематографа Китая. Национальное и общечеловеческое в содержании и направлении развития китайского кинематографа. Влияние кинематографа США на молодое поколение кинематографистов Китая. Традиции Чарли Чаплина в творчестве Джеки Чана. Три школы и три кинематографических направления китайского кино. Авторское кино; коммерческое кино; независимое кино Китая. Ключевые фильмы и их создатели.

1.3. Список основной и дополнительной литературы **Основная литература**

1. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.]. – Электрон. дан. –

- СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 454 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71888
2. Цидина, Т. Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.): Учебное пособие / Т. Д. Цидина, Челяб.гос.акад. культуры и искусств, 2013. – 188с. – Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/245576?cldren=0>
 3. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: в 6 т. [Электронный ресурс] / Ж. Садуль. – Режим доступа: https://royallib.com/book/sadul_gorg/vseobshchaya_istoriya_kino_tom_1_izobretenie_kino_18321897_pioneri_kino_18971909.html

Дополнительная литература

1. Алова, Л. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы / Л. Акулова и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://royallib.com/book/alova_l/regisserskaya_entsiklopediya_kino_evropi.htm
2. Ветрова, Т. Н. Режиссерская энциклопедия. Кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки / Т. Н. Ветрова, А. Н. Дорошевич, И. А. Звегинцева и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/doc415041562_491158962?hash=17zjiu0Hm8YF3MDq9BwGzc0PeMGhAb1KvN9nwxzEEXs&dl=yS3rc6YJO8DubL7irJczgYFzCunXzw43zZuiTzA13ID
3. История и теория кино: учеб.-метод. комплекс [Электронный ресурс]. / авт.-сост. Н. П. Соколова; каф. культурологии Тюм. гос. акад. культуры и искусств. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2007. – 240 с. – Режим доступа: http://library.lgaki.info:404/2019/Соколова%20Н_История%20и%20теория.pdf
4. Караваев, Д. Л. Режиссерская энциклопедия. Кино США / Д. Л. Караваев и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/doc115091650_439013858?hash=wyZYBdJGVpNmWZZyCkSYiOu2ISXU83QdPfiFGuMbxP4&dl=g3VV9DiakOIIzy1ZYu4tIoBaJxMTk2eexYDCZWeEMZO
5. Разлогов, К. Э. Мировое кино: история искусства экрана /К. Э. Разлогов [и др.] // Рос. ин-т культурологии. – М.: Эксмо, 2011. – 688 с.: ил., 22 л. цв. вкл. – (Сокровищница мировой культуры / Рос. ин-т культурологии; авт.-сост. серии К. Э.Разлогов).
6. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст]: учеб. для студ. вузов / С. И. Фрейлих. - 5-е изд. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 512 с. – (Учебник для вузов).
7. Цидина Т. Д. Некоторые аспекты исторического развития театра и кинематографа: лекции / Т. Д.; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств. – Челябинск: Анима, 2014. – 127 с.
8. Цидина, Т. Д. История и теория анимации [Электронный ресурс]: лекции / Челяб. гос. ин-т культуры, Т. Д. Цидина. – Челябинск: ЧГИК, 2018. – 153 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/675758>

9. Энциклопедия отечественного кино [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://web.archive.org/web/20111123212353/http://russiancinema.ru/template.php?dept_id=3&e_dept_id=5&e_chr_id=137&e_chdept_id=2&chr_year=1987

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины (Подписные электронные ресурсы)

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся

средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / АРТПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История кино»

Курс нацелен на изучение основных аспектов в развитии зарубежного и отечественного кинематографа, его направлений и стилей, деятельности его выдающихся представителей, эволюции киноязыка. Рассматривается взаимосвязь киноискусства с развитием других видов искусств и литературы, с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития. Уделяется внимание методике и технологии анализа произведений киноискусства, а также литературных материалов, послуживших основой для киносценариев.

Курс истории кино предполагает лекционные занятия с применением интерактивных методов.

Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами.

Теоретический материал практически не знаком студентам по предшествующему обучению, а потому содержит большое количество новой информации, незнакомых терминов и требует более тщательной проработки совместно с преподавателем.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение, технология диалогового обучения и развитие критического мышления;
- интерактивные технологии;
- информационно–коммуникационные технологии и герменевтические методы.

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно–иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примером формы учебных занятий с использованием традиционных технологий является информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание

учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Пример формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения – проблемная лекция, предполагающая изложение материала с постановкой проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект–субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно–ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- учебная дискуссия: коллективное обсуждение какого-либо вопроса, упорядоченный и целенаправленный обмен собственными мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме,
- эвристическая беседа: решение конкретной задачи, которую нужно решить «здесь и сейчас», при выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

Информационно–коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно–коммуникационных технологий:

- лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио– и видеоматериалов);
- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно–методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

– использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;

– консультирование студентов с использованием электронной почты;

– использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

– интерактивные методы обучения;

– методы проблемного обучения;

– исследовательские методы.

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «История кино»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе истории кино необходимо применять и интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии, эвристической беседы.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении анализа произведений киноискусства, а также литературных материалов, послуживших основой для киносценариев, обсуждениях направлений и жанров кино, эволюции киноязыка, рассуждениях о современных тенденциях развития кино.

В организации дискуссии важен постоянный контроль со стороны преподавателя за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло.

Во время дискуссии формируются навыки культуры мышления, способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять, если студенты уже имеют некоторые знания в области истории кино и их нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что

обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и сейчас», в процессе выполнения анализа. При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*. Основной особенностью исследовательских методов является достижение нового знания, которое студент достиг самостоятельно, благодаря чему оно приобретает для студента большую субъективную значимость. Исследовательские методы могут быть задействованы при подготовке студентами докладов на предложенные темы.

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/п	Вид учебных занятий	Технологии активного и интерактивного обучения	Кол-во часов
1.1. Рождение кино. Кинематограф Западной Европы и США (1895-1918 гг.)	Лекция	Проверка конспектов	4
1.2. Кинематограф Западной Европы и США в 1920-е гг.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
1.3. Кинематограф Западной Европы и США в 1930-е гг.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	6
1.4. Кинематограф Западной Европы и США в 1940-50-е гг.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	10
1.5. Кинематограф Западной Европы и США в 1960-80 гг.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	12
1.6. Кинематограф Западной Европы и США в 1990-2000 гг.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия, эвристическая беседа	12
2.1. Этапы становления и развития отечественного кино 1910-20-х гг.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
2.2. Отечественный кинематограф в 1930-х гг.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
2.3. Отечественный кинематограф в 1940-50х гг.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	6
2.4. Отечественный кинематограф второй половины XX в.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия, эвристическая беседа	8
3.1. Кинематограф США начала XXI в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
3.2. Отечественный кинематограф начала XXI в.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия, эвристическая беседа	4
3.3. Кинематограф Индии на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
3.4. Кинематограф Японии на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2

XXI в.			
3.5. Кинематограф Китая на рубеже XX-XXI вв. и начала XXI в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия, эвристическая беседа	2
	Зачет с оценкой	Ответы на вопросы билетов	2
Всего из 84 аудиторных часов на интерактивные формы приходится			48 часов

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История кино»

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление: об истории отечественного и зарубежного кино, основных этапах его развития и эволюции киноязыка, о современном мировом кинематографе и тенденциях его развития, о многообразии видов и жанровых форм в контексте исторического развития кинематографа, о творчестве выдающихся представителей данной области искусства.

Освоение курса «История кино» должно содействовать выработке у студентов навыков свободного владения основными понятиями в области киноискусства.

Требования к уровню освоения содержания курса. Студент должен:

- иметь комплексное представление о народных истоках театрализованного зрелища;
- знать основные этапы становления и развития русского театрального искусства и современные тенденции развития отечественного театрального искусства;
- иметь представление о развитии русского театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов;
- уметь находить взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития России;
- знать сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра и уметь объяснять их отличие;
- обладать развитой культурой мышления;
- уметь применять навыки аналитического мышления при разборе произведений театрального искусства;

уметь объяснять механизмы влияния классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства. Студент должен:

- иметь комплексное представление о процессах развития отечественного и зарубежного кинематографа в историческом контексте и во взаимосвязи с развитием других видов искусств и литературы;
- ориентироваться в тенденциях развития современного мирового кинематографа;
- уметь «считывать» язык кино, т.е. уметь видеть и адекватно смысловой задаче режиссера трактовать смыслы кинометафоры, цвета, света, звука, использования определенных монтажных приемов и планов и пр.

- иметь представление о специфических требованиях, предъявляемых актёрской профессии современной киноиндустрией;
- знать сущность и особенности многообразных направлений, стилей и жанров киноискусства;
- уметь применять навыки аналитического мышления при разборе произведений киноискусства;
- знать принципы режиссерского анализа литературных материалов.

Самостоятельная работа студентов предполагает реализацию ряда задач:

- освоение методики самостоятельного получения теоретического знания в области истории кино;
- освоение навыков профессионального анализа произведений киноискусства;
- освоение методов работы с искусствоведческой литературой, профессиональных понятий и терминов для анализа и критической оценки творческих идей в развитии отечественного и зарубежного киноискусства;
- развитие терминологического и понятийного аппарата для решения учебных и профессиональных задач.

Цель самостоятельной работы – формирование целенаправленного последовательного осмысления материала дисциплины, развитие культуры аналитического мышления, знакомство с мировым киноискусством.

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение учебной литературы, указанной в планах, просмотр фильмов изучаемых периодов. Используемые формы работы: устные ответы на вопросы, доклады, обсуждения и контрольная работа по указанным примерным темам.

Ниже представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает примерные темы докладов и вопросов для дискуссий, примерные темы контрольной работы.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры билета для зачета с оценкой; критерии оценивания устного ответа на зачете; примерный перечень вопросов для зачета с оценкой.

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении дисциплины и поможет рационально построить самостоятельную работу.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «История кино»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.