

7 00001

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Гуманитарный институт

УТВЕРЖДАЮ

Директор института

_____ Е.М. Петровичева

« 04 » _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНО

Направление подготовки/ специальность

42.03.02 «Журналистика»

Направленность (профиль подготовки)

«Журналистика»

г. Владимир
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических и исторических знаний об идеях и художественных направлениях в мировом кино; ознакомление студентов с зарождением, развитием и современным положением кинематографии разных стран мира.

Задачи:

- формирование навыков аналитического отношения к просматриваемым фильмам, к фактам истории кино, теоретическими концепциям и событиям мировой истории, к творчеству выдающихся мастеров кино;
- развитие умения написания рецензий и отзывов на основе анализа, интерпретации и оценки просмотренных кинолент и их критической рецепции, вариативных жанрово-стилевых форм воплощения.
- совершенствование аудиовизуального мышления студентов, перцептивных навыков освоения звукозрительного образа как основного средства выражения авторского сознания, осмысления социальной действительности;
- изучение основных эстетических, искусствоведческих и кинематографических понятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История мирового кино» относится к части учебного плана по направлению 42.03.02 «Журналистика», формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Формируемые компетенции (код, содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-9 Способен оценивать авторские идеи и предлагать творческие решения с точки зрения соответствия формату, целевой аудитории и политике СМИ.	ПК-9.1 Знает отечественный и зарубежный журналистский опыт реализации авторских идей и творческих решений, основы законодательства Российской Федерации об авторском праве, законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации.	Знает отечественный и зарубежный журналистский опыт реализации авторских идей и творческих решений, основы законодательства Российской Федерации об авторском праве, законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации.	Тестовые вопросы Практико-ориентированные задания Дискуссия
	ПК-9.2 Умеет оценивать авторские идеи, жанр и характер	Владеет навыками анализировать собственный, предназначенный для	

	публикаций с точки зрения соответствия формату, целевой аудитории и политике СМИ. ПК-9.3 Владеет навыками анализировать собственный, предназначенный для публикации материал, оценивать возможные риски.	публикации материал, оценивать возможные риски.	
ПК-15 Способен определять ценностные приоритеты при отборе актуальных интересных тем и явлений в свете общечеловеческих и национальных ценностей.	ПК-15.1 Знает содержание и значение этически норм, эстетических ориентиров и ценностей журналистской деятельности. ПК-15.2 Умеет анализировать большой объем информации с точки зрения этически норм, эстетических ориентиров и ценностей. ПК-15.3 Владеет навыками изучения и анализа собранной информации в контексте этических норм и эстетических ценностей	Знает содержание и значение этически норм, эстетических ориентиров и ценностей журналистской деятельности. Умеет анализировать большой объем информации с точки зрения этически норм, эстетических ориентиров и ценностей. Владеет навыками изучения и анализа собранной информации в контексте этических норм и эстетических ценностей	Тестовые вопросы Практико-ориентированные задания Сообщения Проект

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	Вводная лекция. Искусство кино в пространстве эстетики.	7	1-2	4	4	4		7	
2	Виды и жанры кино. Профессиональный анализ кинематографического текста: составление алгоритма	7	3-4	6	6	6	4	7	
3	Кинематограф Европы после Второй мировой войны.	7	5-6	4	4	4	4	7	Рейтинг-контроль № 1
4	История кино Франции	7	7-8	4	4	4	4	7	
5	Кинематограф Италии	7	9-10	4	4	4	4	7	
6	Кинематограф Швеции	7	11-13	4	4	4	4	7	Рейтинг-контроль № 2
7	Кинематограф Великобритании	7	14-15	4	4	4	4	7	
8	Кинематограф Америки. Традиции и новаторство на экране. Рождение новых технологий	7	16-17	4	4	4	4	7	
9	Бурное развитие телевизионного кино. Кино конца XX – начала XXI вв.	7	17-18	2	2	2	4	7	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 7 семестр:		7		18	18	18	32	63	Экзамен/27
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине		7		18	18	18	32	63	Экзамен/27

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Вводная лекция. Искусство кино в пространстве эстетики.

Эстетика как наука о мире выразительных форм. Сферы и черты эстетического отношения. Основные эстетические категории: эстетическое, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое. Искусство как центральная сфера эстетики. Объект, предмет, цели и функции искусства. Художественный образ как форма мышления в искусстве. Художественный стиль. Художественный символ. Художественный канон. Кино как вид искусства, его специфика. Хронология современного кинопроцесса (со 2-ой пол. 50-х гг.): парадоксы периодизации. Превращение кино в искусство для избранных и уход популярного зрелища на ТВ как фактор структурирования зрительской аудитории. Основные вехи хронологии: интеллектуально-философское кино второй половины 50-х – нач. 60-х гг.; «политический фильм» на Западе и появление новых киношкол в Азии, Африке, Латинской

Америке в сер. 60 – нач. 70-х гг.; 1960 – главные сенсации Каннского кинофестиваля «Сладкая жизнь» Феллини и «Приключение» Антониони.

Тема 2. Виды и жанры кино. Профессиональный анализ кинематографического текста: составление алгоритма.

Создание фильма – творческий процесс. Документальное кино. Кинохроника. Репортаж – метод социального исследования человека и события в кинохронике. Этика кинодокументалиста. Научно-популярное кино. Научно-исследовательское кино. Учебное кино. Основные способы съемок. Образная структура. Интеллектуальное кино. Художественное (игровое) кино. Способ художественной условности. Драматические жанры. Трагедия в кино. Трагифарс. Комедия. Детективно-приключенческие жанры. Героико-приключенческий фильм. Вестерн. Фильм-катастрофа. Фильм ужасов. Анимация. Технологии в анимации. Добрые волшебники. Фотографика. Компьютер в анимации. Вопрос о «диффузности» жанров в современной теории киноискусства. Феноменологический анализ художественного произведения. Эстетический и искусствоведческий анализ: специфика. Киноведческий анализ, его этапы. Виды режиссерского анализа кинофильма, этапы анализа.

Тема 3. Кинематограф Европы после Второй мировой войны.

Изменения в мире и усиление демократических тенденций в мировом кинематографе. Послевоенный подъем мирового киноискусства. Итальянский неореализм. Взлет японского кино. Творчество А. Курасавы. Французский экран 1950-х гг. «Охота на ведьм» и кризис кино в США. Советское кино в послевоенное десятилетие. Михаил Калатозов и Григорий Чухрай. Война на экране. Французская «Новая волна» и ее экранные варианты. «Свободное кино» в Великобритании. Блестящий взлет итальянского кино (Ф. Феллини, М. Антониони, П.-П. Пазолини, Б. Бертолуччи). Итальянский политический фильм (Ф. Роззи, Д.-М. Волонте). Комедия по-итальянски (М. Матростройни). Кино Швеции (Ингмар Бергман и его фильмы). «Молодое кино» ФРГ. Творчество Р.-В. Фасбиндера.

Тема 4. История кино Франции.

Жан-Люк Годар – «На последнем дыхании», «Альфавиль», «Безумный Пьеро», «Имя: Кармен»; «История кино». Ален Рене – «Хиросима, любовь моя», «Прошлым летом в Мариенбаде», «Война окончена», «Мой американский дядюшка». Клод Шарболь – «Красавчик Серж», «Кузены». Франсуа Трюффо – «400 ударов», «Стреляйте в пианиста», «Жюль и Джим», «Последнее метро», «Соседка». Луи Маль – «Любовники», «Зази в метро», «Частная жизнь», «Вива, Мария». Жак Деми – «Шербурские зонтики». Клод Лелюш – «Мужчина и женщина». Обновление кинозрелища, новая актерская и операторская школа, новая формула «звезды».

Тема 5. Кинематограф Италии.

«Рим – открытый город» (1945) Роберто Росселини. «Один день в жизни» Блазетти (1946). «Крыша» (1956) В. Де Сика. «Рим, 11 часов» (1952) Д. Де Сантис. «Самая красивая» (1952), «Рокко и его братья» Л. Висконти. М. Антониони («Ночь», «Затмение», «Красная пустыня», «Крик», «Приключение», «Блоу-ап», «Идентификация женщины», «Забриски-пойнт», «Профессия-репортер», «За облаками» Ф. Феллини («Маменькины сынки», «Огни варьете», «Дорога», «Ночи Кабирии», «Рим Феллини», «Сатириконт Феллини», «Казанова Феллини», «Амаркорд», «Сладкая жизнь», «8 1/2»). Л. Висконти («Рокко и его братья», «Белые ночи», «Самая красивая»). Разрыв внутрисемейных отношений как нарушение духовного баланса мира и человека («Туманные звезды большой медведицы», «Семейный портрет в интерьере»). Великая трилогия в контексте окончательного слома ценностных ориентиров («Людвиг», «Гибель богов», «Смерть в Венеции»). Психологические актеры Италии: А. Сорди, У. Тоньяцци, В. Гасман, Н. Манфредди, С. Лорен, М. Матростройни, А. Маньяни, Д. Мазина, М. Джиротти, С. Мангано. Б. Бертолуччи («Костлявая кума», «Перед революцией2»). Непрерывающийся спор о любви и сексе и природы насилия в фильмах Л.Кавани («Ночной портье», «Шкура», «Каннибалы») и Б. Бертолуччи («Последнее танго в Париже», «XX век», «Ускользящая красота»). Изысканность и утонченность Д.Торнаторе, неиссякаемая любовь к жизни и удивительное чувство юмора Р. Бенини, психологизм и желание понять человеческую боль Н.Моретти.

Тема 6. Кинематограф Швеции.

Творчество шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Противоречивость и сложность художественных воззрений. Отображение в фильмах общего кризиса идей и морали

современного ему общества, пессимизм по поводу возможности жизненного переустройства общественного уклада. Работоспособность художника, работа в театре и кино, обширная фильмография, неуязвимость творческого потенциала. Грустная комедия «Улыбка летней ночи» (1955). Философская притча «Седьмая печать» (1956). «Земляничная поляна» (1957), «Причастие» (1961), «Молчание» (1962), «Фанни и Александр» (1982). Влияние творчества И. Бергмана на кинематографический процесс второй половины XX века.

Тема 7. Кинематограф Великобритании.

Английский кинематограф в послевоенный период. Классическое английское кино. Александр Корда, Дэвид Лин, Лоуренс Оливье. Кино абсурда, фильмы абсурда. Фильмы производства студии «Илинг» (Иланская комедия абсурда – «Смех в раю», серия комедий о мистере Питкине). Коммерческое английское кино. Детективный жанр (экранизация произведений о Пуаро и Мисс Марпл и знаменитые фильмы о Дж. Бонде. Британская Новая волна 1959-1963 как «реализм кухонной раковины». Движение «Свободное кино» (К. Рейш, Л. Андерсон, Т. Ричардсон, Дж. Шлезингер, Б. Дирден). Исторические фильмы и кризис рынка кино в 70-тые. Кен Рассел «Листомания» как проникновение масскульта в мир традиционных ценностей. Документальный стиль К. Лоача. Зарубежное финансирование в 1980-х-2000-е годы («Супермен III» Р. Лестера, «Огненные колесницы» Хью Хадсона. П. Гринуэй как абсолютный феномен в постмодернистском и постструктуралистском кино («Контракт рисовальщика», «Чемоданы Тульса Люпера»). От британского кино – в мегакино: актеры Великобритании, имеющие международную известность и успех (от Шона Коннери к Ричарду Бертону, Кире Найтли, Куннету Бране). Крупнейшие кассовые доходы от «Гарри Поттера» и «Джеймса Бонда». Крупнейший рынок домашнего видео в Европе на сегодняшний день. Актерская кампания против отмены Британского Совета кино. Высокая культура традиционного английского кино и практика интегрированного цифрового фильма.

Тема 8. Кинематограф Америки. Традиции и новаторство на экране. Рождение новых технологий

Феномен Голливуда. История создания и становления столицы киноиндустрии Америки. Классический Голливуд. Новый Голливуд. Основные жанры американского кино. Эксперименты в американском кино. Звезды американского кино второй половины 20 века. Этапы и направления американского (независимое американское кино и др.). Современный этап в американском кино. Крупнейшие студии и компании современной американской киноиндустрии.

Подготовка к анализу фильма Э. Казана «Трамвай “Желание”». Составление вопросного плана анализа: 1) определите тематическое своеобразие киноверсии «Трамвай «Желание» и соотнесите ее общественно-политической ситуацией в США 50-х; 2) какой сюрприз преподносит Стенли Ковальски Бланш на ее именины? 3) какие элементы топографического плана включает позитивное пространство фильма «Трамвай «Желание» помимо квартиры Стеллы? 4) назовите перспективные точки расширения пространства фильма (негативное пространство) 5) из какого штата Бланш Дюбуа попадает в Новый Орлеан? 6) опишите смыслообразующий в структуре фильма разговор Бланш с Митчем; какой эффект дает стыковка эпизода финального разговора Бланш с Митчем и эпизода, где нарядная Бланш, в короне из горного хрусталя, недолго наслаждается собственным одиночеством? 7) какими средствами режиссер добивается ощущения, что психика Бланш расшатана до предела? 8) "Трамвай "Желание" - это метафора чего? (встречи культур (культурного столкновения), конфликта жизни и смерти, реальности либидо, свойственного всем героям; 9) перечислите любимые цвета главной героини «Трамвая «Желания» и скажите, что может символизировать ее последний наряд для «круиза»? 10) разбитое зеркало, пятно на великолепном платье, прорвавшаяся водопроводная труба – какую функцию выполняют эти кадры в идейно-художественном строе произведения? 11) перечислите фобии, свойственные Бланш, и сделайте предположение об их семиотическом (философском) смысле в идейно-художественном строе произведения.

Тема 9. Бурное развитие телевизионного кино. Кино конца XX – начала XXI вв.

Кинокультура в телевизионную эру. Двуединство в современном кино – деление на массовую, глобальную культуру и на разного рода субкультуры, среди которых субкультура творческой интеллигенции. Актуальное кино. Кино и телевидение, формы взаимодействия. Виток экранной

культуры – возможность просмотра кинофильма на экране телевизора или монитора. Фрагментарность зрительской аудитории. Интернет и постцифровой мир искусства. Революция «цифры».

Некомфортное кино России 90-х годов. Тоска об утраченном рае и тревога за будущее – основные настроения кинематографа 90-х. Творчество Михалкова, Рогожкина и Сокурова в этот период. Кинематограф молодых. В. Пичул, И. Охлобыстин, Р. Качанов, В. Тодоровский. Данила Багров как герой перестроечного кино («Брат» 1,2 Алексея Балабанова). Специфика кинопроцессов в современной России. Поиски языка и стиля с оглядкой на американскую кинопродукцию. Доминанты развлекательных жанров с использованием американских схем и огромного количества спецэффектов. Б. Хлебников и В. Сторожева – режиссеры, сохраняющие стиль и образ Русского кино. Фестивальный успех современного Российского кино. Коммерциализация кинопроцесса. Современный этап развития отечественного кино, постсоветское наследие. Мэтры киноискусства (Н. Михалков, А. Герман, А. Сокуров, К. Шахназаров, П. Тодоровский, С. Соловьёв, В. Мельников, А. Прошкин, В. Бортко, В. Хотиненко, А. Учитель и др.) и молодое поколение российских кинематографистов – преемственность или «конфликт поколений»? Противоречивая и пёстрая т.н. «новая волна» в российском кино. А. Звягинцев, В. Тодоровский, А. Попогребский, Б. Хлебников, В. Сигарев, В. Гай Германика, К. Серебренников, А. Герман-мл. и мн. др. Государственный заказ на патриотическое кино. Поиск национальной идеи и попытки её кинематографического воплощения. «Остров», «Царь» П. Лунгина. Герой на киноэкране и в жизни. Проблемы конструирования образа современного героя в отечественном кино. Слабое воспроизводство социальных практик посредством кинематографа. Мировой опыт включённости «отечественного кинопродукта» в национальную культуру.

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1 . Вводная лекция. Искусство кино в пространстве эстетики.

План

- 1) Предмет эстетики. Основные определения эстетики.
- 2) Эстетическое отношение человека к миру: специфические черты.
- 3) Искусство как эстетическая форма постижения мира.
- 4) Искусство кино как эстетический феномен, его специфика.
- 5) Периодизация и общая характеристика мирового кино второй половины XX века.

Доклады и сообщения

- а) Принцип выразительности в эстетике. Эстетическое как метакатегория эстетики.
- б) Основные категории эстетического отношения: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое.
- в) Объект, предмет, функции искусства.
- г) Основные категории искусства: художественный образ, художественный символ, художественный стиль и др. Содержание и форма в искусстве.
- д) Эстетическое и художественное: соотношение понятий. Специфика кино как художественного феномена.
- е) Основные периоды и направления мирового кино второй половины двадцатого века: характеристика, жанры, школы, представители.

Тема 2. Виды и жанры кино. Профессиональный анализ кинематографического текста: составление алгоритма.

План.

- 1) Создание кино как художественное творчество.
- 2) Виды кинофильмов.
- 3) Жанры кино.
- 4) Виды анализа художественно-кинематографического текста.

Доклады и сообщения

- а) Документальное кино. Этика кинодокументалиста. Кинохроника. Репортаж.
- б) Научно-популярное, научно-исследовательское, учебное кино. Интеллектуальное кино.

- в) Художественное кино, его жанры.
- г) Эстетический и искусствоведческий виды анализа художественного произведения.
- д) Феноменологический анализ произведения искусства. Его основные этапы и процедуры.
- е) Классический киноведческий анализ художественного фильма.

Тема 3. Кинематограф Европы после Второй мировой войны.

План.

1. Основные достижения кино в первое послевоенное десятилетие. Основные общие тенденции.
2. Кинематограф стран Европы.
Доклады и сообщения.
 - а) Итальянский неореализм.
 - б) Японское кино.
 - в) Французское кино.
 - г) кино Великобритании
 - д) советское кино.

Тема 4. История кино Франции.

План.

1. Жизненный путь и творчество Жан-Люка Годара.
2. Жизненный путь и творчество Клода Шаброля.
3. Выдающиеся французские режиссеры второй половины 20 - начала 21 вв
Доклады и сообщения.
 - а) Фильм Годара «На последнем дыхании». История создания, общая характеристика.
 - б) Фильм Алена Рене «Хиросима, любовь моя».
 - в) Фильм Клода Шаброля «Красавчик Серж».
 - г) Фильмы Клода Лелюша

Тема 5. Кинематограф Италии.

План.

1. Наиболее яркие кинофильмы Италии второй половины 20 века.
2. Звезды итальянского кино.
3. Психологические актеры Италии.
Доклады и сообщения.
 - а) Фильмы Роберто Росселини. Общая характеристика и обзор.
 - б) Творчество Лукино Висконти. Его лучшие фильмы.
 - в) Творчество Федерико Феллини. Его лучшие фильмы.
 - г) Творчество А. Сорди, У. Тоньяцци, В. Гасман, Н. Манфредди, С. Лорен, М. Мastroianni, А. Маньяни, Д. Мазина, М. Джиротти, С. Мангано. Б. Бертолуччи.

Тема 6. Кинематограф Швеции.

План.

1. Кинематограф Швеции: общая характеристика, особенности, представители.
2. Наследие режиссёра Ингмара Бергмана.
Доклады и сообщения.
 - а) Художественные взгляды И. Бергмана.
 - б) Социально-мировоззренческий аспект творчества Бергмана.
 - в) Фильм «Улыбка летней ночи» (1955).
 - г) Фильм «Философская притча «Седьмая печать» (1956).
 - д) Фильм «Земляничная поляна» (1957),
 - е) Фильм «Причастие» (1961),
 - ж) Фильм «Молчание» (1962),
 - з) Фильм «Фанни и Александр» (1982).

Тема 7. Кинематограф Великобритании.

План.

1. Английский кинематограф в послевоенный период.
2. Основные этапы и направления английского кино.
Доклады и сообщения.
 - а) Классическое английское кино.
 - б) Фильмы абсурда.
 - в) Коммерческое английское кино.
 - г) Детективные фильмы.
 - д) Исторические фильмы.
 - е) Звезды английского кино.

Тема 8. Кинематограф Америки. Традиции и новаторство на экране. Рождение новых технологий

План.

1. Голливуд: история и современность.
2. Основные жанры американского кино.
3. Обсуждение и анализ фильма Э. Казана «Трамвай “Желание”».
Доклады и сообщения.
 - а) Основные этапы становления американской киноиндустрии. Голливуд.
 - б) Экспериментирование в американском кино.
 - в) Основные направления американского кино.
 - г) Звезды американского кино второй половины 20 века.
 - д) Крупнейшие студии и компании современной американской киноиндустрии.

Тема 9. Бурное развитие телевизионного кино. Кино конца XX – начала XXI вв.

План.

1. Телевизионная эра кино: социокультурные условия и технические предпосылки. Ценностные аспекты телевизионной культуры.
2. Структура культуры США как фактор развития американского телевидения.
3. Кинематограф в России в на рубеже веков.
4. Крупнейшие российские кинорежиссёры конца XX-начала XXI века.
Доклады и сообщения.
 - а) Элитарная и массовая виды культур в американском обществе. Разнообразие субкультур. Разнообразие зрительской аудитории.
 - б) Кино и телевидение: формы взаимодействия.
 - в) Кинематограф России: основные темы и настроения кино 90-х гг. XX века.
 - г) Творчество Никиты Михалкова.
 - д) Творчество Александра Сокурова.
 - е) Творчество К. Шахназарова, П. Тодоровского, С. Соловьёва, В. Мельникова, А. Прошкина, В. Бортко, В. Хотиненко, А. Учителя.

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Просмотр и анализ фильма Робера Брессона: «Дневник сельского священника» (1950).

План феноменологического анализа:

Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.

1. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
2. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
3. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
4. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)

5. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 2. Просмотр и анализ фильма «Сладкая жизнь» Ф. Феллини.

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 3. Просмотр и анализ фильма «Жизнь как чудо» Эмира Кустурицы.

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 4. Просмотр и анализ фильма Жан-Люка Годара «Семь смертных грехов» (1962) или «Наша музыка» (2004).

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 5. Просмотр и анализ фильма Микеланджело Антониони: «Профессия: репортёр» (1974).

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.

3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 6. Просмотр и анализ фильма Ингмара Бергмана «Волшебная флейта» (1974) (или «Из жизни марионеток» (1980), «Сарабанда» (2003)).

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 7. Просмотр и анализ фильма Ридли Скота «Гладиатор» (2000) или Вольфганга Петерсона «Троя» (2004).

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 8. Просмотр и анализ фильма Оливера Стоуна «Рука» (1981).

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интерсубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

Тема 9. Просмотр и анализ фильма Андрея Тарковского «Иваново детство» или «Зеркало».

План феноменологического анализа:

1. Первичные эмоции и чувства от фильма. Новизна фильма.
2. Структурно-композиционные и сущностные особенности фильма. Сюжет и фабула. Конфликт. Завязка, кульминация, развязка. Система персонажей.
3. Средства художественной выразительности фильма (время/пространство, кадр, монтаж, аудио-звуковое сопровождение, игра актеров и др.)
4. Система эстетических категорий фильма (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое, комическое и др.)
5. Трансцендентальные идеи фильма («вечные» темы: любовь, ненависть, война, мир, жизнь, смерть, Бог, дьявол, гармония, дисгармония и т.д.)
6. Интросубъективный уровень восприятия произведения. Социокультурно-значимые темы и идеи фильма.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Рейтинг-контроль № 1

Вопросы.

1. В чем сущность и особенности эстетического отношения?
2. Эстетика и искусство, эстетическое и художественное: соотношение понятий.
3. Эстетический и искусствоведческий анализ художественного произведения: особенности
4. Основные теории происхождения искусства.
5. Основные эстетические категории.
6. Основные подходы к пониманию природы прекрасного.
7. Феноменологический анализ художественного произведения, его специфика и структура.

Рейтинг-контроль № 2

Проанализируйте кинофильм Жака Деми «Шербурские зонтики» (1964) по следующему плану:

1. Определите жанровую принадлежность и предмет изображения в кинофильме («некий канон произведения, определяющий ожидания зрителя и особенности формы кинематографического»). Назовите критерии жанра. «Тема» в узком понимании термина, круг явлений и событий, образующих жизненную основу произведения).

2. Определите предмет и направление художественного постижения («тема фильма» в широком понимании термина, «все то, что стало предметом авторского интереса, осмысления и оценки» и проблематика кино: какие вопросы ставит автор в связи с интересующими его темами?)

При работе с этим пунктом следует помнить, что тематика подлинно художественных произведений многопланова, как правило, не исчерпывается какой-то одной позицией.

Возможные аспекты тематики:

1. Т.н. вечные темы – моменты, явно или подспудно присутствующие в произведениях всех стран, эпох, эстетических систем. К кругу вечных тем относятся:

Онтологические универсалии – представления о неких вселенских и природных началах, свойствах и состояниях Бытия, мироздания (хаос и космос, движение и неподвижность, жизнь и смерть и т.п.);

Антропологические универсалии – представления о фундаментальных свойствах и состояниях человека и человеческого мира, а именно:

2. Темы, определяемые спецификой конкретно-исторического момента (т.е. специфика различных менталитетов и культурных традиций, особенности бытового уклада народностей, явления исторического времени и современности).

3. Темы, определяемые феноменом присутствия автора в кинотексте (к этому аспекту тематики относятся: воссоздание автором собственной его личности и судьбы, осмысление им собственного присутствия в мире, конкретно-исторической реальности и отношений с ними).

Определите соотношение возможных аспектов тематики в анализируемой киноленте (какие из тем наиболее важны для автора, каким уделено меньше внимания?), прокомментируйте расстановку смысловых акцентов в произведении.

3. Определите специфику конфликта произведения: Какие составляющие художественного мира находятся в противостоянии? «Внешний» / «внутренний»; единичный / множественный характер имеет конфликт, меняется ли его качество по мере развития сюжета? Каким образом проявляется конфликт (в сюжетных столкновениях / противостояниях характеров, жизненных позиций / внесюжетно: в композиционном контрасте, стилистической антитезе)? Какова структура сюжета произведения в его соотносительности с конфликтом (завязка, кульминация, развязка)? Каков характер разрешения конфликта и тип ожидаемой зрительской реакции на развязку?

Каково отношение автора к различным сторонам конфликта и характеру его разрешения? Каким образом конфликт определяет эстетическое содержание произведения, его пафос (трагический, комический, героический, сатирический, идилический)?

Рейтинг-контроль № 3

Проанализируйте кинофильм Федерико Феллини «Город женщин» по следующему плану:

1. Сделайте собственные выводы о сюжете фильма:

Источник сюжета кинофильма (традиционный / с опорой на автобиографические или иные события / индивидуальный авторский вымысел); тип сюжета (концентрический / хроникальный / многолинейный). Сюжет как основная область реализации характеров персонажей кинофильма: сюжет и фабула произведения, их соотношение, структурные части сюжета (завязка, кульминация, развязка) и фабулы (пролог, обрамляющий сюжет, перипетии, эпилог); внутреннее членение фабулы как отражение динамики жизненных обстоятельств / внутренней жизни героя. Сюжет как основная форма выражения конфликта; внутрисюжетные (локальные и преходящие, разрешимые) конфликты и устойчивые (неразрешимые) конфликтные состояния.

2. Опишите художественное пространство кинофильма: количество пространственных сфер, выразитель каждой из них (с чьей точки зрения изображена та или иная пространственная сфера?), в случае сосуществования нескольких пространственных сфер в рамках одного фильма – тип их взаимодействия (изолированы / не изолированы они друг от друга, кто из персонажей и каким образом осуществляет контакт между ними?) и характер их взаимоотношений в произведении (сближение, противопоставление и т.п.). Элементы, создающие образ пространства (или нескольких пространств), характер соединения элементов между собой (мозаичная / целостная картина мира; открытое / замкнутое пространство; расширяющееся / сужающееся по отношению к персонажу), степень жизненности / условности художественного пространства;

3. Опишите художественное время кинофильма: «календарное» время текста; его одномерность / многомерность;

В случае многомерности художественного времени: варианты, приемы временных смещений (сокращение изображаемого времени: или растяжение изображаемого времени; с помощью каких выразительных средств экрана достигается эффект «растянутости – сжатости»; линейный (последовательный) / нелинейный характер изображения событий, членение кинотекста на периоды и характер связи между ними (причинно-следственный, линейный, ассоциативный), скорость течения времени в каждом из периодов.

4. Опишите систему персонажей кинотекста: центральные персонажи и персонажи второго плана; персонажи-индивидуальности и коллективные персонажи. Персонажи в художественном мире (смысловая нагрузка образов кинематографических героев, их точка

зрения на действительность, самих себя и других персонажей; разновидности художественных функций персонажей: персонажи-двойники, персонажи-антагонисты, герои-резонеры, антигерои, персонажи-носители аспектов авторского мироощущения и т.д.). Персонажи кинематографического произведения как самоценные образы: их внутренний мир и ценностная ориентация, способы ее выражения: формы поведения, речи, портретная характеристика; психологизм изображения персонажей.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины- экзамен

Вопросы к экзамену

1. Кино как эстетический феномен. Сферы эстетики и черты эстетического отношения.
2. Основные эстетические категории. Эстетическое, прекрасное и безобразное.
3. Возвышенное и низменное как эстетические категории.
4. Трагическое и комическое как эстетические категории.
5. Искусство как форма постижения мира. Объект, предмет, цели и задачи искусства.
6. Функции искусства.
7. Художественное творчество и его особенности.
8. Художественный образ, его специфика, способы создания.
9. Основные категории искусства: художественный стиль, художественный канон, художественный символ, мимезис, катарсис и др.
10. Кино как эстетический феномен. Его специфика.
11. Виды анализа кинематографического текста: эстетический, киноведческий, феноменологический.
12. Кинематограф Робера Брессона: творческий метод и стиль
13. Образы города и дома в европейском киноискусстве
14. Американское независимое кино как феномен культуры 1960-2000-х гг
15. Постапокалиптический сюжет в американском кино: история развития и место в современном кинематографе
16. Мифопоэтика в современном кино: на примере творчества (режиссер – на выбор)
17. Литературный образ и кинообраз. Проблема соотношения и взаимовлияния: на примере зарубежных киноинтерпретаций отечественной литературы
18. Становление и развитие шведского кинематографа в контексте национальной культуры
19. Философия экранной культуры: на материалах анализа кинодраматургии Ингмара Бергмана (А.Тарковского, А.Курасавы и пр. режиссеров– «метафизиков» – по выбору студента)
20. Поиск зрителя документального кино (на примере фильмов «группы тридцати»)
21. Кинематограф скандинавских стран
22. Восточное кино: поэтика и проблематика.
23. Социально-исторические и эстетические аспекты трансформации кинокомикса в системе американской культуры
24. Феномен мультикультурализма в европейском кино на рубеже XX-XXI веков.
25. Художественное решение фильмов восточного кинематографа.
26. Изобразительные особенности игрового кино Ирана (или любой ближневосточной страны – на выбор)
27. Британское кино 2000-х: проблемы и перспективы развития
28. Онтология кино в концепции Андре Базена
29. Жанровая специфика экранного творчества. Возникновение основных киножанров.
30. Характеристики жанра вестерна.
31. Процессы в кино во второй половине 40-х – 50ые гг в разных странах мира.
32. Достижения в различных жанрах кино (драма, мелодрама, вестерн и др.) ведущих мастеров США.
33. Неореализм и его место в послевоенном итальянском кино
34. Культ повседневности, новая функция фона и детали, документализм «типажей» («Похитители велосипедов» В. де Сика, «Рим - открытый город» Р. Росселини и др.).
35. Э. Кустурица и структура его кинокартины мира

36. Разрушение родовых, семейных и исторических первооснов в творчестве Л. Висконти
37. Антониони – аналитик человеческой разобщенности
38. Особенности творчества Ф. Феллини
39. Комедия «по-итальянски».
40. Французская «новая волна» конца 50-х -60-х годов. Идейные и эстетические корни «новой волны».
41. Французское кино после «новой» волны.
42. Особенности кинокартин Л. Каракса.
43. Послевоенное кино США: Голливуд, «независимое кино».
44. Традиционная голливудская кинопродукция и новые тенденции в конце 50-х и в 60-е годы.
45. Борьба со стереотипами и поиски новых средств в рамках «независимого кино».
46. Творчество Дж. Джармуша.
47. «Новый Голливуд» и творчество Ф. Копполы, М. Скорсезе, С. Спилберга и др.
48. Острота проблемности и элитарность «нового немецкого кино» (Р. Фассбиндер, В. Вендерс и др.)
49. Влияние Л. Бунюэля на «новое испанское кино».
50. Особое место И. Бергмана в кино
51. Отражение в творчестве Куросавы национальных традиций, философского начала и своеобразно преломленной мировой культуры («Расемон» и др. фильмы – по выбору студентов).
52. Современное состояние зарубежного кино. Интегрированность российского кино в мировой кинематографический процесс
53. Взаимовлияние отечественного киноискусства и кино других стран.
54. Многообразие стилевых и жанровых форм в советском многонациональном кино до 70-90-х годов
55. Героико-патриотическая тема в кино СССР.
56. Особенности развития киноискусства в годы после Великой Отечественной войны.
57. Психологизм как отличительный признак «русского стиля» в кино.
58. Творческие достижения отечественного киноискусства 1956-1985 гг.
59. Влияние на кинопроцесс в СССР установок тоталитарного режима, культ личности Сталина.
60. Урон, нанесенный «малюкартиньем» развитию отечественного кино.
61. Борьба в киноискусстве СССР 1950 - 1960-х годов идейно-художественных тенденций, рожденных атмосферой «оттепели», и рецидивов схематизма, парадности, бесконфликтности.
62. Отечественный кинематограф в эпоху «гласности и перестройки». Кризис отечественного кинематографа. Техническое обновление киностудий. Модернизация кинопроцесса.
63. Видовые и жанровые приоритеты отечественной и мировой экранной культуры на рубеже веков.
64. Формирование в 20-е годы школы операторского мастерства с разнообразием авторских прочерков и ярких индивидуальностей. Влияние этой школы на всю последующую практику советских операторов.
65. Новое дыхание кинематографа в эпоху хрущёвской оттепели. “Весна на заречной улице”, “Прощайте, голуби”, “Дом, в котором я живу”, “Солдаты”. Приход в кино большой группы молодых кинематографистов. Появление новых тем, инноваций и художественных решений.
66. Выдающиеся свершения советского кино конца 50-х – начала 60-х годов. “Баллада о солдате” (Г.Чухрай), “Судьбы человека” (С. Бондарчук), “Летят журавли” (М. Калатозов), “Иваново детство” (А. Тарковский), “Застава Ильича” (М. Хуциев). Операторские решения фильмов.
67. Новые подходы к экранизациям. “Сорок первый”, “Война и мир”, “Дама с собачкой”, “Дон-Кихот”, “Гамлет”, “Король Лир”.
68. Философский кинематограф А. Тарковского. Оригинальность художественного мира и киноязыка.
69. Самобытность творчества В. Шукшина.
70. Русская история и национальный характер в творчестве Никиты Михалкова.
71. Исследование проблем современности в творчестве С. Соловьёва.
72. Кинематограф перестроечного периода.

73. Российский кинематограф 90-х годов. Фильмы В. Хотиненко, А. Балабанова, В. Годоровского, А. Рогожкина.
74. Телефильм как новая форма киноэкранной культуры. Проблемы выразительной экранной формы телефильма.
75. Последние значительные работы 2000-х годов российских кинематографистов.
76. «Артхаус» и мейнстрим как парадигмы кино.
77. Фестивальный калейдоскоп. «Мировая машина» кинофестивалей.
78. От киноавангарда – к видеоарту. Кино в контексте смены культурных циклов.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося

Основные вопросы для самостоятельной работы

Тема № 1

Вводная лекция. Искусство кино в пространстве эстетики

Составить развернутый план-конспект по теме:

1. Эмир Кустурица и его место в мировой эстетико-художественной практике.
2. Милош Форман и его место в мировой эстетико-художественной практике.
3. Эстетико-художественные особенности творчества Куросавы.
4. Эстетико-художественные особенности творчества Альфреда Хичкока.
5. Эстетико-художественные особенности творчества Л. Бунюэля.
6. Эстетико-художественные особенности творчества Уолта Диснея.
7. Эстетико-художественные особенности творчества Л. Висконти.
8. Эстетико-художественные особенности творчества Ф.Ф. Копполы.
9. Эстетико-художественные особенности творчества Росселини.

Тема № 2

Виды и жанры кино. Профессиональный анализ кинематографического текста: составление алгоритма.

Составить развернутый план-конспект по теме:

1. Эстетический анализ кинематографического произведения: основные аспекты и последовательность
2. Виды кинематографического анализа произведения кино: специфика, аспекты и последовательность.
3. Феноменологический анализ художественного произведения: основные этапы и их специфика. Эйдетический (целостный) характер феноменологического анализа произведения искусства.

Тема № 3

Кинематограф Европы после Второй мировой войны

Самостоятельный просмотр следующих фильмов и анализ одного из них по выбору.

- Жан Ренуар «Завтрак на траве» (1959)
 Робер Брессон: "Дневник сельского священника" (1950), «Четыре ночи мечтателя» (по Достоевскому) (1971), «Деньги» (1983)
 Роже Вадим: «И Бог создал женщину» (1956)
 Жан-Люк Годар: «Семь смертных грехов» (1962), «Наша музыка» (2004)
 Франсуа Трюффо: «400 ударов» (1959), "451 градус по Фаренгейту" (1966), "Соседка" (1981)
 Кристиан Моде (Кристиан-Жак) «Фанфан-Тюльпан» (1952)
 Клод Шаброль: «Красавчик Серж» (1958), "Неверная жена" (1969)
 Жак Деми «Шербурские зонтики» (1964)
 Жак Тати: "Мой дядя" (1958)
 Бертран Блие: "Вальсирующие" (1973)
 Ален Роб-Грийе «Бессмертная» (1964), «Игра с огнем» (1975)
 Жан-Пьер Жене «Амели» (2001)
 Эмир Кустурица (реж. из Боснии) «Жизнь как чудо» (2004)
 Франсуа Озон «Бассейн», «Ангел» (2007)
 Леос Каракс «Корпорация Святые моторы» (2012)

Квентин Дюпье (Mr.Oizo)«Шина», «Неверно»(2008)

Тема № 4

История кино Франции

Самостоятельный просмотр следующих фильмов и анализ одного из них по выбору.

- Жан Ренуар «Завтрак на траве» (1959)
Робер Брессон: "Дневник сельского священника" (1950), «Четыре ночи мечтателя» (по Достоевскому) (1971), «Деньги» (1983)
Роже Вадим: «И Бог создал женщину» (1956)
Жан-Люк Годар: «Семь смертных грехов» (1962), «Наша музыка» (2004)
Франсуа Трюффо: «400 ударов» (1959), "451 градус по Фаренгейту" (1966), "Соседка" (1981)
Кристиан Моде (Кристиан-Жак) «Фанфан-Тюльпан» (1952)
Клод Шаброль: «Красавчик Серж» (1958), "Неверная жена" (1969)
Жак Деми «Шербурские зонтики» (1964)
Жак Тати: "Мой дядя" (1958)
Бертран Блие: "Вальсирующие" (1973)
Ален Роб-Грийе «Бессмертная» (1964), «Игра с огнем» (1975)
Жан-Пьер Жене «Амели» (2001)
Эмир Кустурица (реж. из Боснии) «Жизнь как чудо» (2004)
Франсуа Озон «Бассейн», «Ангел» (2007)
Леос Каракс «Корпорация Святые моторы» (2012)
Квентин Дюпье (Mr.Oizo)«Шина», «Неверно»(2008)

Тема № 5

Кинематограф Италии

Самостоятельный просмотр следующих фильмов и анализ одного из них по выбору.

- Роберто Росселлини: "Рим - открытый город" (1945), "Германия, год нулевой" (1948), "Европа 51" (1952)
Микеланджело Антониони: "Ночь" (1960), "Затмение" (1962), "Фотоувеличение" (1966), "Профессия: репортёр" (1974)
Лукино Висконти: "Белые ночи" (1957), "Рокко и его братья" (1960), "Смерть в Венеции" (1971), "Людвиг" (1973)
Федерико Феллини: "Клоуны" (1970), "Город женщин" (1980), "И корабль плывёт..." (1983).
Бернардо Бертолуччи: "Ускользящая красота Витторио Де Сика: "Похитители велосипедов" (1948),
Пьер Паоло Пазолини: «Мама Рома» (1962), «Кентерберийские рассказы» (1972)

Тема № 6

Кинематограф Швеции

Самостоятельный просмотр следующих фильмов и анализ одного из них по выбору.

- Ингмар Бергман: "Земляничная поляна" (1957), "Волшебная флейта" (1974), "Из жизни марионеток" (1980), "Сарабанда" (2003)
Ларс фон Триер «Рассекая волны» (1996), «Танцующая в темноте» (2000)
Йенс Лиен «Неуместный человек» (2006)

Тема № 7

Кинематограф Великобритании

Самостоятельный просмотр следующих фильмов и анализ одного из них по выбору.

- Дэвид Лин: "Оливер Твист" (1948), "Мост через реку Квай" (1957), "Лоуренс Аравийский" (1962)
Лоуренс Оливье: "Гамлет" (1948), "Ричард III" (1956), "Отелло" (1966) или любая другая экранизация.
Линдсей Андерсон: "Если..." (1968), "О, счастливчик!" (1973)
Алан Паркер: "Полуночный экспресс" (1978), "Pink Floyd - The Wall" (1982), "Птаха" (1985), "Сердце ангела" (1987)
Кен Рассел «Листомания» (1975)
Кен Лоуч: "Кес" (1969), "Земля и свобода" (1996), "Ветер, что колышет вереск" (2006)
Хью Хадсон «Огненные колёсницы» (1981)

Питер Гринуэй: «Контракт рисовальщика» (1982), «Книги Просперо» (1991)
Ридли Скотт «Гладиатор» (2000) и Вольфганг Петерсон «Троя» (2004)

Тема № 8

Кинематограф Америки. Традиции и новаторство на экране. Рождение новых технологий
Самостоятельный просмотр следующих фильмов и анализ одного из них по выбору.

Альфред Хичкок (второй голливудский период, «бестселлеры» и «поздний период»): «Веревка» (1948), «Психо» (1960), «Птицы» (1963), «Семейный заговор» (1973), "Исступление" (1972)
Уильям Уайлер: "Римские каникулы" (1953), "Бен-Гур" (1959), "Смешная девчонка" (1968)
Билли Уайлдер: "В джазе только девушки" (1959), "Квартира" (1960)
Стенли Крамер: «Скованные одной цепью» (1958) Джон Хьюстон «Асфальтовые джунгли» (1950)
Мартин Скорсезе: "Таксист"(1976) "Цвет денег" (1986)
Оливер Стоун: "Рука" (1981)
Джон Кассаветес: «Тени» (1960)
Артур Пенн «Бонни и Клайд» (1967)
Стивен Спилберг «Челюсти» (1975), «Искатели потерянного ковчега» (1981)
Стенли Кубрик «Заводной апельсин», «2001: Космическая одиссея» (1968), «Широко закрытые глаза» (2001)
Роберт Бентон «Крамер против Крамера» (1979)
Элиа Казан: "Трамвай 'Желание' " (1951), "В порту" (1954)
Фрэнсис Форд Коппола: "Крёстный Отец" (1972), "Крёстный Отец II" (1974), «Апокалипсис сегодня» (1979), "Дракула Брэма Стокера" (1992)
Рон Хоуард «Игры разума» (2001)
Мартин Скорсезе: "Таксист"(1976) "Цвет денег" (1986)

Тема № 9

Бурное развитие телевизионного кино. Кино конца XX – начала XXI вв.

Самостоятельный просмотр следующих фильмов и анализ одного из них по выбору.

Кира Муратова: "Астенический синдром" (1989), "Настройщик" (2005)
Александр Сокуров: "Телец" (2001), «Фауст» (2012), «Франкофония» (2016), «Теснота» (2017)
Алексей Герман-мл. «Бумажный солдат», «Garplastum»
Кирилл Серебренников «Юрьев день» (2008), «Измена» (2012), «Озеро» (2016), «Ученик» (2016), «Лето» (2018)
Сергей Лобан «Пыль» (2006)
Иван Вырыпаев «Эйфория», «Кислород», «Короткое замыкание»
А. Звягинцев «Нелюбовь» (2017), «Левиафан» (2015).
Допускается отступление от данного списка фильмов по желанию студентов.

Контроль за выполнением самостоятельной работы студентов осуществляется в ходе практических занятий и рейтинг-контроля. Учебно-методическое обеспечение указано в пунктах 6.1., 6.2. и 6.3. данной учебной программы.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
Эйзенштейн, С. М. За кадром. Ключевые работы по теории кино / Эйзенштейн С. М. -	2020	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126544.html

Москва : Академический Проект, 2020. - 727 с. (Технологии культуры) - ISBN 978-5-8291-2654-4.		
Фрейлих, С. И. Киноискусство : теория и практика / Фрейлих С. И. - Москва : Академический Проект, 2020. - 559 с. (Технологии культуры) - ISBN 978-5-8291-2650-6. - Текст : электронный //	2020	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126506.html
Кочеляева, Н. А. История национальных кинематографий : советский и постсоветский периоды / Науч. ред. Кочеляева Н. А. , Николаева-Чинарова А. П. , Пархоменко Е. В. - Москва : Академический Проект, 2020. - 655 с. (Технологии культуры) - ISBN 978-5-8291-2377-2	2020	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829123772.html
Павлов, А. Расскажите вашим детям. Сто двадцать три опыта о культовом кинематографе / Павлов А. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Высшая школа экономики, 2020. - 584 с. Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". (Исследования культуры) - ISBN 978-5-7598-2046-8.	2020	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759820468.html
Фрейлих, С. И. Теория кино : От Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / Фрейлих С. И. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2649-0.	2020	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126490.html
Дополнительная литература		
Киноантропология XX/20 [Электронный ресурс] / Гращенкова И.Н. - М. : Человек, 2014. - 896 с., илл. 8 с. - ISBN 978-5-906131-49-2.	2014	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131492.html
Андрей Тарковский - жизнь на кресте [Электронный ресурс] / Людмила Бояджиева. - М. : Альпина Паблицер, 2012. - 317 с. - ISBN 978-5-91671-128-8.	2012	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916711288.html
Старый новый Голливуд. Т. II. Энциклопедия кино. 1903-2010 [Электронный ресурс] / Кучмий В.М. - М. : Человек, 2010. с. 792, ил. - ISBN 978-5-904885-14-4.	2010	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885144.html
Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. Пособие [Электронный ресурс]: Аспект Пресс, Москва, 2009, 346 с. ISBN 978-5-7567-0521-8	2009	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705218.html
История мировой культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - - 512 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1.	2011	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500051.html
Киноантропология XX/20 [Электронный ресурс] / Гращенкова И.Н. - М. : Человек, 2014. - 896 с., илл. 8 с. - ISBN 978-5-906131-49-2.	2014	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131492.html

6.2. Периодические издания

Искусство кино <http://kinoart.ru/>

Сеанс <http://seance.ru/>

Телесемь <http://www.telesem.ru/>

Русский экран (архив): <http://pressa.ru/ru/magazines/russkij-ekran#/>

6.3. Интернет-ресурсы

<http://www.afisha.ru/msk/cinema/>

http://www.eisenstein.ru/reading_room/funds/fund/186.html

<http://www.imdb.com/>

<http://www.kinobusiness.com/>

<https://www.kinopoisk.ru/>

<http://kinopressa.ru/elephant>

<http://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/4078/>

<http://www.kinoexpert.ru/index.asp>

<https://www.rottentomatoes.com/>

<http://ruskino.ru/>

<https://www.film.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации дисциплины имеется аудитория для проведения занятий лекционного, практического и лабораторного типа, оборудованная мультимедийными средствами с установленными на них лицензионным программным обеспечением: пакет Microsoft Office, Microsoft Windows, 7-Zip, AcrobatReader.

Рабочую программу составил доктор филос. н., профессор, Латышева Ж.В.

Рецензент

(представитель работодателя) Директор ГТРК «Владимир» А.Н. Филинов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью

Протокол № 9 от 21.04.2022 года

Заведующий кафедрой Латышева Ж.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 42.03.02 «Журналистика»

Протокол № 9 от 21.04.2022 года

Председатель комиссии Латышева Ж.В.