

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической
работе
А. А. Панфилов
2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ»

Направление подготовки: 51.03.01 «Культурология»

Профиль подготовки

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
8	2/72	20	20		32	зачёт
Итого	2/72	20	20		32	зачёт

г. Владимир

2016 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «История экранных искусств» являются:

- знакомство с понятием экранных искусств, многообразием их форм, тенденциями развития;
- рассмотрение путей развития кинематографа и других видов экранных искусств в контексте общекультурного, социального и технологического развития;
- знакомство с жанровым многообразием кинематографа;
- формирование представления о жанровом, режиссёрском, артхаузном кинематографе;
- формирование представления об особенностях национальных кинематографических школ;
- понимание современных тенденций и проблем развития кинематографа;
- знакомство с крупнейшими произведениями и деятелями кинематографа.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История экранных искусств» находится в разделе обязательных дисциплин вариативной части основной профессиональной образовательной программы.

Данная дисциплина изучается студентами после освоения таких дисциплин, как «История», «История искусств», «История театра», с которыми находится в логической и содержательно-методологической взаимосвязи.

В начале освоения дисциплины «История экранных искусств» студент должен:

- *Знать*: этапы исторического развития в XX веке; основные тенденции социокультурного развития в XX – начале XXI века; основные художественные стили XX века; особенности, специфику театрального искусства.
- *Уметь*: ориентироваться в тенденциях и перспективах развития мирового сообщества; анализировать произведения искусства; выявлять взаимодействие различных видов искусства.
- *Владеть*: навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой; навыками сравнительного анализа историко-культурных фактов, событий, явлений; навыками ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса; искусствоведческой терминологией и категориальным аппаратом.

Изучение данной дисциплины происходит одновременно с такими курсами, как «Искусство XX века», «Иконография».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «История экранных искусств» обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- культурно и социально значимые проблемы и процессы, связанные с развитием экранных искусств, и о возможностях применения данного культурологического знания в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-2).

2. Уметь:

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- самостоятельно искать, обрабатывать, анализировать и оценивать профессиональную информацию, приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4);
- получать, понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-1);
- применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; владение современными способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2).

3. Владеть:

- навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией (ПК-1).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП/КР		
1	Введение в историю экранных искусств. Экранные искусства и экранная культура	8	1	2	2				3		
2	История европейского художественного кинематографа	8	2	2	2				4	1/25	
3	История американского художественного кинематографа	8	3	2	2				4	1/25	рейтинг-контроль №1
	История латино-	8	4	2	2						

4	американского и африканского кинематографа							3		1/25	
5	История азиатского художественного кинематографа	8	5	2	2			4		1/25	
6	История отечественного художественного кинематографа	8	6-7	4	4			5		1/12	рейтинг-контроль №2
7	История документального кинематографа	8	8	2	2			3		1/25	
8	История анимационного кинематографа	8	9	2	2			3		1/25	
9	Телевидение, видео, интернет и искусство	8	10	2	2			3		1/25	рейтинг-контроль №3
Всего		8	10	20	20			32		8/20	Зачёт

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение курса «История экранных искусств» предполагает сочетание таких форм занятий, как лекция, практическое занятие, самостоятельная работа с научными и публицистическими текстами, СМИ, различными видами источников, в т.ч. кинематографическими и телевизионными. Данные виды учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью различных образовательных технологий, в т.ч. с помощью активных средств обучения.

Лекционный материал представляет собой изложение основных теоретических положений по изучаемым темам. В процессе представления применяются различные виды схем, иллюстративного материала, отрывки из произведений кинематографии.

Практические занятия представляют собой заслушивание докладов по темам дисциплины, отчёты о проделанной самостоятельной научно-исследовательской и творческой работе, различные виды презентаций с последующим обсуждением и дискуссией в группе.

Интерактивные формы занятий должны составлять не менее 20% аудиторных занятий, фактически составляют 20% аудиторных занятий, включают коллоквиумы, круглые столы, дискуссии. Занятия лекционного типа должны составлять не более 40% аудиторных занятий.

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

Текущий контроль студентов проводится в виде рейтинг–контроля.

Примерные вопросы к рейтинг-контролю:

рейтинг-контроль №1

1. Что входит в киноиндустрию?
2. В чём традиционное отличие кинофильмов от телевизионных фильмов?
3. Что такое киноэстетика и киноязык?
4. Как соотносятся кино и видео?
5. Что такое экранное произведение?
6. Перечислите основные жанры игрового кино.
7. Какое кино называют режиссёрским?
8. Что такое артхаус?
9. Приведите примеры фильмов Ж.Мельеса.
10. Какое авангардное направление появляется во французском кинематографе 1920-х гг.?
11. Какой фильм стал манифестом неореализма?
12. К какому направлению относится фильм «Ноосферату – симфония ужаса» Ф.В.Мурнау?
13. Что такое Брайтонская группа (школа) в кинематографе?
14. Какое движение основал режиссёр Александр Клуге?
15. Какие идеи и жанры характерны для американского кинематографа 1970-х гг.?

рейтинг-контроль №2

1. Какие два типа ведущих персонажа были перенесены из театра Кабуки в японский кинематограф?
2. Что такое j-horror?
3. Какой теме был посвящён первый корейский фильм («Граница», 1923)?
4. Имя какого режиссёра является главным в корейском кинематографе 1990-х гг.?
5. Какому режиссёру и актёру обязаны своим успехом гонконгские фильмы о боевых искусствах 1970-80-х гг.?
6. В каких годах в кинематограф Гонконга приходит волна фильмов о мафиозных триадах?
7. Чему посвящены главные фильмы Р.Капура?
8. Каковы отличительные особенности иранского режиссёрского кино?
9. Назовите не меньше трёх иранских режиссёров.
10. Какая страна являлась лидером африканского кинематографа в 1960-е гг.?
11. Какие темы являлись центральными в творчестве С.Усмана?
12. В какой период закладываются основания так называемого нового латиноамериканского кино?
13. Каковы основные принципы «синема ново»?
14. Чем отличаются отечественные фильмы о ВОВ разных периодов?
15. Для творчества каких отечественных режиссёров характерен жанр притчи?

рейтинг-контроль №3

1. Какие специалисты работают в сфере мультипликации?
2. Перечислите анимационные техники.
3. Являются ли мультипликация и анимация синонимами?
4. В чём отличие аниме от мультипликации других стран?
5. Когда была создана первая анимационная студия в Японии?

6. Когда вошёл в моду стиль «больших глаз» в аниме?
7. Каковы «заповеди» документалиста согласно Кодексу «Догментальное кино»?
8. Являются ли документальным кино реконструкции исторических событий?
9. Какое кино называют «истинно документальным»?
10. Что такое телевидение?
11. Как соотносятся телевидение и видео?
12. Определите особенности анимационного стиля У. Диснея.
13. Назовите не менее пяти отечественных мультипликаторов.
14. Кто является режиссёром анимационного фильма «Ёжик в тумане» (1975)?
15. Какая кинематография послужила образцом при организации «Союзмультфильма»?

Промежуточная аттестация проходит в виде зачёта.

Вопросы к зачёту

1. Экранные искусства: понятие, виды экранных произведений, структура кинематографа.
2. История возникновения и развития кинематографической техники.
3. Понятие и жанры игрового (художественного) кино.
4. Европейский художественный кинематограф: эпоха «немого кино».
5. Европейский художественный кинематограф: довоенный период развития.
6. Европейский художественный кинематограф: развитие в военные и послевоенные годы.
7. Европейский художественный кинематограф конца 20 – начала 21 века.
8. Американский художественный кинематограф: эпоха «немого кино».
9. Американский художественный кинематограф: эпоха классического Голливуда.
10. Американский художественный кинематограф: эпоха Нового Голливуда.
11. Современный американский художественный кинематограф.
12. Развитие художественного кинематографа в Латинской Америке.
13. Развитие кинематографа в Африке.
14. Японский художественный кинематограф: истоки, национальное своеобразие, деятели.
15. Китайский художественный кинематограф: этапы развития, национальное своеобразие, деятели.
16. Индийский художественный кинематограф: этапы развития, национальное своеобразие, деятели.
17. Иранский художественный кинематограф: этапы развития, национальное своеобразие, деятели.
18. Отечественный художественный кинематограф: дореволюционный период.
19. Отечественный художественный кинематограф: советский период.
20. Современный художественный отечественный кинематограф.
21. Понятие и виды анимационного кинематографа.
22. Зарождение анимационного кинематографа.
23. Развитие мирового анимационного кинематографа.
24. Развитие отечественного анимационного кинематографа.
25. Документальный кинематограф: проблема определения, виды.
26. Развитие мирового документального кинематографа.

27. Развитие отечественного документального кинематографа.
28. Телевидение в системе экранных искусств.
29. Видео в системе экранных искусств.
30. Интернет в системе экранных искусств.

Примерные вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Специфика киноязыка.
2. Особенности сценарного искусства.
3. Особенности деятельности продюсера.
4. Переход от немого к звуковому кинематографу.
5. Особенности французской «новой волны».
6. Творческая философия Ф.Феллини и И.Бергмана: опыт сопоставления.
7. Режиссёрское кино А.Хичкока.
8. Звёзды американского кино конца 20 в.
9. Жанры, темы, проблемы американского кино начала 21 в.
10. Становление латиноамериканских кинематографий.
11. Выдающиеся латиноамериканские ленты начала 21 в.
12. Крупнейшие режиссёры африканского кино.
13. Режиссёрское кино А. Куросавы
14. Феномен гонконгского кино.
15. Проблема изображения насилия в современном корейском кинематографе.
16. Взаимодействие кинематографа и театра в конце XIX-начале XX века.
17. Основы теории кино С. Эйзенштейна.
18. Режиссёрское кино А. Тарковского.
19. Режиссёрское кино Д. Вертова.
20. Проблема гражданской позиции в творчестве документалистов.
21. Этика в документальном кино.
22. Вклад У. Диснея в развитие анимации.
23. Особенности кукольной анимации.
24. Место анимации в современном кинематографе.
25. Телевидение как вид экранных искусств.
26. Документальная драма и современное российское телевидение.
27. Интернет в системе экранных искусств.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

- 1) Актерское мастерство: Американская школа [Электронный ресурс] / Под редакцией Артура Бартоу. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916712438.html>
- 2) Андрей Тарковский - жизнь на кресте [Электронный ресурс] / Людмила Бояджиева. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916711288.html>
- 3) Машины зашумевшего времени: Как советский монтаж стал методом неофициальной культуры / Кукулин И. - М.:НЛО, 2015. - 536 с. ISBN 978-5-4448-0245-8

б) дополнительная литература:

1) Литература и кино - в поисках общего языка : материалы всероссийской научно-практической конференции : 25 - 26 сентября 2014 г., г. Владимир / Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) ; отв. ред. Е. М. Гуделева .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 110 с. : ил., портр. — Имеется электронная версия .— Библиогр. в конце докл.

2) Литература и кино - в поисках общего языка : материалы всероссийской научно-практической конференции, 22 - 23 мая 2013 г., Владимир / Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) ; отв. ред. О. В. Февралева .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 119 с. : ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр. в конце докл.

3) Профессия: оператор [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Вольнец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706147.htm>

в) периодические издания:

1) «Искусство и кино»

2) «Сеанс»

г) интернет-ресурсы:

<http://russiancinema.ru/> - Энциклопедия отечественного кино

<http://kinoart.ru/> - Сайт журнала «Искусство кино»

<http://seance.ru/> - Журнал «Сеанс»

<http://www.festival-cannes.fr/ru.html> - Каннский фестиваль. Официальный сайт

<http://kinote.info/> - Арт-кино в движении и в деталях

<http://www animator.ru/> - Сайт об анимации в России и не только

<http://www.kinozapiski.ru/> - Журнал «Киноведческие записки»

<http://www.mediaartlab.ru/> - MediaArtLab

<https://postnauka.ru/courses/47196> - Павлов А. Курс “Cinema Studies”

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В учебном процессе используются электронные мультимедийные средства обучения: по всем темам лекций имеются компьютерные презентации, для практических занятий - подборки киноматериалов для демонстрации в мультимедийных лабораториях.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.01 «культурология»

Рабочую программу составила Чеснокова Н.В., к.и.н., доц. каф. МиИК Чеснокова Н.В.

Рецензент (ы) Мухоморова С.В.
Зав. отделом фондов и научной работы ТБЧК ВО «ИПКМи»

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МиИК
протокол № 5 от 15.01.16 года.

Заведующий кафедрой Мухоморова С.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 51.03.01 - «культурология»,

протокол № 5 от 15.01.16 года.

Председатель комиссии Мухоморова С.В.

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.16 года

Заведующий кафедрой Мухоморова С.В.

Рабочая программа одобрена на 2017-18 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.17 года

Заведующий кафедрой Мухоморова С.В.

Рабочая программа одобрена на 2018-19 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.18 года

Заведующий кафедрой Мухоморова С.В.