

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Кинематограф как вид искусства.

1. Проблема специфики кино как искусства.
2. Киноискусство и кинопроизводство.
3. Своеобразие художественного языка кинематографа.
4. Художественная условность в кинематографе.

Термины: киноаппарат, киносеанс, братья Люмьер, игровое кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
- Сделать презентацию о развитии первооткрывателей киноиндустрии.

Литература: [[2 - С. 6-18](#); [5 - С. 1-56](#)].

Тема 2. Жорж Мельес и появление игрового кино.

1. Жорж Мельес – «волшебник экрана».
2. Феерии Ж. Мельеса.
3. Вклад Ж. Мельеса в развитие игрового кинематографа.

Термины: игровое кино, феерии, спецэффекты.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
- Презентация о формировании игровой школы кинематографа.

Литература: [[5 - С. 17-46](#); [18 - С. 98-150](#)].

Тема 3. Первые кинозвезды мирового кино.

1. Первые «звезды» кинематографа США.
2. Комические типажи М. Линдера и Ч. Чаплина

Термины: кинематограф США, М. Линдер, Ч. Чаплин.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Первые кинозвезды американского кино: Д. Фэрбенкс, Р. Валентино, Б. Киттон, Г. Ллойд.

Литература: [[2 – С. 6-17](#); [4 – С. 1-26](#)].

Тема 4. Актеры российского дореволюционного кино.

1. Начало развития кинематографа в России.
2. Актерская школа русского кино в период его становления.
3. Крупнейшие актеры российского дореволюционного кино Иван Мозжухин, Вера Холодная, Вера Корали, Н. Лысенко.

Термины: актерская школа, дореволюционный кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Вера Холодная - первая звезда российского экрана».

Литература: [[8 – С. 6-17](#); [14 – С. 1-26](#)].

Тема 5. Дзига Вертов - великий художник документального кино.

1. Творчество режиссера Д. Вертова - искусство образной публицистики.
2. Жанры документального кинематографа, созданные Д. Вертовым.
3. Д. Вертов - теоретик кино.

Термины: образная публицистика, документальный кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Презентация на тему «Творческие достижения и открытия Д. Вертова в области документального кино».

Литература: [[2 – С. 9-19](#); [4 – С. 1-30](#)].

Тема 6. Кино и литература.

1. Жанр экранизации. Основные черты.
2. Экранизации литературных произведений в период немоего кино. Творчество Я. Протазанова («Пиковая дама», «Отец Сергей»).
3. В. Маяковский и кино.

Термины: экранизации, литературное произведение, интерпретация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Жанр экранизации в мировом кино».

Литература: [[16 – С. 6-17](#); [20 – С. 1-26](#)].

Тема 7. Творчество С. Эйзенштейна и его значение для развития мирового кинематографа.

1. Жизненный и творческий путь С. Эйзенштейна.
2. Отношение Эйзенштейна к искусству на раннем этапе творчества.
3. Кинематографическое новаторство Эйзенштейна.
4. «Броненосец «Потемкин»- лучший фильм мирового кинематографа.

Термины: новаторство, С. Эйзенштейн, советский кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Презентация на тему «Творчество С. Эйзенштейна и его значение для развития мирового кино».

Литература: [[12 – С. 6-17](#); [16 – С. 1-40](#)].

Тема 8. Фильмы В. Пудовкина.

1. Пудовкин - теоретик кино, общественный деятель, публицист.
2. Мировое признание фильма «Мать».
3. Фильмы «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис -Хана» - новое понимание мира через человека.

Термины: Пудовкин, теория кино, публицистика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Памятные события жизни России в фильмах «Минин и Пожарский», «Адмирал Нахимов».

Литература: [[20 – С. 16-37](#); [18 – С. 1-26](#)].

Тема 9. Творчество А. Довженко.

1. Жизненный и творческий путь А. Довженко.
2. Начало работы в кино.
3. Расцвет дарования - фильмы «Звенигора», «Арсенал», «Земля».
4. Пафос и поэзия фильма «Земля»

Термины: А. Довженко, поэтическое кино, поэзия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Эстетические идеалы и основные темы творчества А. Довженко».

Литература: [[12 – С. 6-17](#); [8 – С. 1-50](#)].

Тема 10. Творческий путь звезды мирового экрана Чарли Чаплина.

1. Жизнь и творчество Ч. Чаплина.
2. Работы Ч. Чаплина в немом кинематографе.
3. Звуковые фильмы Ч. Чаплина.

Термины: Ч. Чаплин, великий немой, звуковые фильмы.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Актерский образ Чаплина в кино».

Литература: [[12 – С. 6-47](#); [15 – С. 5-26](#)].

Тема 11. Творчество У. Диснея.

1. Начало творческой деятельности У. Диснея. Первые работы.
2. Звуковые фильмы У. Диснея.
3. Полнометражные мультфильмы мастера.

Термины: У. Дисней, мультипликация, образность.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Уолт Дисней - выдающийся мастер мультипликации».

Литература: [[8 – С. 6-17](#); [19 – С. 240-260](#)].

Тема 12. Поэтика фильма «Чапаев» режиссеров Г. и С. Васильевых.

1. «Чапаев» братьев Васильевых - выдающийся фильм мировой кинематографии.
2. Актерские работы Б. Бабочкина, И. Певцова и др.
3. Сочетание масштабности и психологизма в фильме.

Термины: поэтика, масштабность, психологизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильм Васильевых «Чапаев» - миф и реальность».

Литература: [[12 – С. 6-17](#); [16 – С. 1-26](#)].

Тема 13. Музыкальные кинокомедии Г. Александрова.

1. Режиссер Григорий Александров и развитие музыкальной кинокомедии.
2. «Веселые ребята» - первая музыкальная джаз-комедия.
3. Праздничный, веселый тон комедий «Цирк», «Волга-Волга».

Термины: музыкальная комедия, джаз-комедия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Любовь Орлова - звезда советского экрана».

Литература: [[2 – С. 6-17](#); [4 – С. 1-26](#)].

Тема 14. Экранизация литературной классики в кинематографе 30-х годов.

1. Особенности первых звуковых экранизаций.
2. Экранизация драматических произведений А. Островского: фильмы «Гроза» Петрова, «Бесприданница» Я. Протазанова.
3. Экранизация украинской и русской классической литературы: «Сорочинская ярмарка» М. Экка, «Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Донского, «Петербургские ночи» Г. Рошала.

Термины: экранизация, классическая литература, интерпретация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Работы выдающихся театральных актеров в первых звуковых экранизациях».

Литература: [[14 – С. 6-17](#); [17 – С. 1-26](#)].

Тема 15. Художественный кинематограф в годы Великой Отечественной войны

1. Основные темы и жанры художественного кинематографа в военные годы.
2. Тема народных страданий в фильме М. Донского «Радуга».
3. Фильм «Два бойца» Л. Лукова - попытка проникновения в мир чувств и переживаний рядовых бойцов.

Термины: тема войны, жанр, художественный кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Тема войны в фильмах военных лет».

Литература: [[12 – С. 6-17](#); [19 – С. 1-26](#)].

Тема 16. Итальянский неореализм.

1. Неореализм - значительное явление в истории кинематографа.
2. «Рим - открытый город» Роберто Росселини как художественная реализация идей неореализма.
3. Выдающиеся мастера неореализма: Лукино Висконти, Джузеппе де Сантис, Витторио де Сика и их фильмы.

Термины: неореализм, итальянский кинематограф, послевоенная тематика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Значение деятельности Умберто Барбаро, Чезаре Дзаваттини, Джузеппе де Сантис в становлении неореализма».

Литература: [[7 – С. 6-17](#); [9 – С. 1-26](#)].

Тема 17. Тема войны в фильмах 50-х годов.

1. Углубление разработки военной тематики.
2. Психологические и философские проблемы в фильмах Г. Чухрая, Л. Кулиджанова.
3. «Летят журавли» М. Калатозова как шедевр мировой кинематографии.

Термины: военная тематика, философские проблемы, психологизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильм С. Бондарчука «Судьба человека».

Литература: [[5 – С. 6-17](#); [7 – С. 1-26](#)].

Тема 18. Современная жизнь в кинематографе 50-х годов.

1. Мирная жизнь современников в фильмах 50-х годов.
2. Искусство без лакировки («Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и М. Хуциева, «Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Карнавальная ночь» Э. Рязанова).

Термины: мирная жизнь, современники, кинематограф 50-х.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильм В. Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова» - новый период в развитии кинематографа».

Литература: [[2 – С. 6-17](#); [16 – С. 1-26](#)].

Тема 19. Экранизация литературной классики в 50-е годы.

1. Художественный образ в литературе и кино.
2. Экранизации в мировом кино 50-х годов
3. Экранизации литературной классики в советском кинематографе.

Термины: экранизация, художественный образ.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Экранизации классических произведений в советском киноискусстве 50-х годов».

Литература: [[12 – С. 4-17](#); [18 – С. 1-40](#)].

Тема 20. Жанр мюзикла в американском кино 60-70-х годов.

1. Понятие жанра мюзикла.
2. Разница между театральным и кинематографическим мюзиклом.
3. Обновление жанра киномюзикла в 60 - 70-е годы. Фильмы Р. Уайза, Дж. Кьюкора, Б. Фосса.

Термины: мюзикл, киномюзикл, музыкальная составляющая.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Вестсайдская история» Р. Уайза, «Моя прекрасная леди» Дж. Кьюкора - пример классических мюзиклов».

Литература: [[2 – С. 6-17](#); [4 – С. 1-26](#)].

Тема 21. Европейский кинематограф 60-х годов.

1. Философское кино П. Брука
2. Расцвет итальянского кинематографа.
3. «Новая волна» в европейском кино.

Термины: философское кино, новая волна.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Английские традиции в голливудских фильмах А. Хичкока».

Литература: [[20 – С. 6-17](#); [15 – С. 1-26](#)].

Тема 22. Кинематограф СССР 60-х годов.

1. «Оттепель» во внутренней политике государства и ее влияние на развитие кинематографа.
2. Новые темы и герои на экране 60-х годов.

Термины: оттепель, новые темы, новые герои.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Фильмы М. Хуциева «Мне 20 лет», "»Июльский дождь». Фильм М. Ромма «Девять дней одного года».

Литература: [[9 – С. 6-17](#); [11 – С. 1-26](#)].

Тема 24. Кинокомедии Э. Рязанова.

1. Первые фильмы Э. Рязанова. Успех фильма «Карнавальная ночь».
2. Лирические комедии Э. Рязанова 60-х годов.
3. Гротеск и сатира в комедиях Э. Рязанова 70-х годов.

Термины: комедия, лирика, гротеск.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Лирический герой фильмов Э. Рязанова».

Литература: [[6 – С. 6-17](#); [10 – С. 1-26](#)].

Тема 25. Украинский поэтический кинематограф 60-х годов.

1. Поэтика в украинском кино 60-х годов фильм С. Ильенко «Белая птица с черной отметиной», «Вечера на Ивана Купала».
2. Фильмы Л. Осыки.
3. «Гени забытых предков» С. Параджанова.

Термины: поэтический кинематограф, образность, экранизации.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Жизнь и творчество С. Параджанова».

Литература: [10 – С. 6-17; 15 – С. 1-26].

Тема 26. Острые проблемы современности в фильмах 70-х годов.

1. «Крестный отец» Ф. Ф. Копполы.
2. «Пролетая над гнездом кукушки» М. Формана
3. Проблема насилия и средства борьбы с ним в кинематографе США.

Термины: проблемы современности, кинематограф США 70х.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Мистическая волна на киноэкране. Фильмы В. Фридкина, Р. Доннера, Д. Тейлора».

Литература: [2 – С. 6-17; 15 – С. 1-26].

Тема 27. Развитие киноискусства Швеции и Германии.

1. Творчество И. Бергмана. Фильмы «Змеиное яйцо», «Осенняя соната».
2. Творчество Р. В. Фассбиндера. Фильм «Замужество Марии Браун».
3. Фильмы В. Херцога и Ф. Шлендорфа.

Термины: киноискусство, Бергман, Фассбиндер, Шлендорф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «И. Бергман - выдающийся мастер шведского кино».

Литература: [1 – С. 6-17; 5 – С. 1-26].

Тема 28. Кинематограф Франции 70-х годов.

1. Кризисные тенденции во французском киноискусстве.
2. Достижение французских режиссеров в 70-е годы. Творчество Л. Бунюэля, Ж. П. Мельвиля, К. Шаброля.
3. Художественные открытия в кинофильмах Б. Блие.

Термины: киноискусство, кризисные тенденции.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Французский детектив. Фильмы Ф. Лабро, Ж. П. Мельвиля».

Литература: [[2 – С. 3-27](#); [4 – С. 1-30](#)].

Тема 29. Итальянский кинематограф 70-х годов.

1. Фильмы Л. Висконти.
2. Антифашистские фильмы Ф. Феллини («Амаркорд») и Э. Петри («Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»)
3. Фильм Л. Каванни «Ночной портье».

Термины: киноискусство, кинопрокат, антифашистские фильмы.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Высокие эстетические достижения фильмов Л. Висконти».

Литература: [[6 – С. 60-80](#); [14 – С. 19-35](#)].

Тема 30. Тема войны в кинематографе 70-х годов.

1. Новое осмысление темы войны в кино.
2. Философские фильмы М. Хуциева и Л. Шепитько

Термины: киноискусство, кинопрокат, философское осмысление.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Война в фильмах Л. Быкова «В бой идут одни старики», «Атыбаты шли солдаты». «Телесериал Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Литература: [[12 – С. 6-17](#); [14 – С. 1-26](#)].

Тема 31. Киноэкранизации 70-х годов.

1. Экранизации Н. Михалкова.
2. Фильм Г. Козинцева «Король Лир».
3. Неудачные эксперименты и художественные достижения в жанре экранизации в 70-е годы.

Термины: киноискусство, кинопрокат, экранизация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Экранизации Л. Гайдая. Фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Инкогнито из Петербурга».

Литература: [[12 – С. 6-17](#); [18 – С. 1-26](#)].

Тема 32. В. Шукшин - писатель, актер, режиссер.

1. В. Шукшин - писатель и сценарист.
2. Герои и характеры фильмов Шукшина.
3. «Калина красная» - вершина творчества Шукшина.

Термины: киноискусство, кинопрокат, Шукшин, тема простого народа.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Особенности режиссерской манеры В. Шукшина».

Литература: [[2 – С. 60-77](#); [4 – С. 111-200](#)].

Тема 33. Творчество А. Тарковского.

1. Понятие авторского кино и стилистика фильмов А. Тарковского.
2. Проблемы человеческой совести в фильме «Солярис»
3. Фильм «Андрей Рублев» - сложное, новаторское произведение.

Термины: киноискусство, кинопрокат, Тарковский, научная фантастика, авторское кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Авторский кинематограф А. Тарковского».

Литература: [[2 – С. 6-17](#); [4 – С. 1-26](#)].

Тема 35. Мировой кинематограф 80-90 гг.

1. Проблема понятия «современное искусство». Содержание и назначение современного киноискусства.
2. Своеобразие современных киноэкранизаций. («Имя розы» Ж. Ж. Анна, «Обездоленные» Р. Оссейна)
3. Философская проблематика кинематографа 80-х годов.

Термины: киноискусство, кинопрокат, современное киноискусство, своеобразие экранизаций.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Киноискусство и «массовая культура» на современном этапе».

Литература: [[19 – С. 60-100](#); [20 – С. 1-50](#)].

Тема 36. Фильмы Н. Михалкова 80-90-х годов

1. Актерская деятельность Н. Михалкова.
2. Режиссерская манера Н. Михалкова. Основные темы фильмов.
3. Экранизации Н. Михалкова.
4. Фильмы 90-х годов: «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»

Термины: киноискусство, кинопрокат, Михалков, экранизации.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Творческий путь Н. Михалкова - актера и режиссера».

Литература: [[12 – С. 6-17](#); [13 – С. 1-26](#)].

Тема 37. Телевизионный художественный фильм.

1. Телефильмы. Особенности их стиля и жанров.
2. Телесериалы (теленовеллы, телероман, «мыльные оперы»). Причины их популярности.
3. Актер и его персонаж. Телевизионный герой.

Термины: киноискусство, кинопрокат, телесериал, телефильм, телевизионный герой.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Эссе на тему «Телевизионная хроника и документалистика».

Литература: [[2 – С. 6-17](#); [4 – С. 1-26](#)].