

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**
Кафедра кино-, телеискусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А. Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОСМОТРОВЫЙ СЕМИНАР**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 42.03.04 Ведущий телепрограмм, репортёр

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские занятия), час.	Инд. занятия	Самост. работа, час.,	Форма контроля
1	1	54/1,5	34		34		20	Зачет
	2	54/1,5	36		36		18	
2	3	54/1,5	34		34		20	
	4	1/36	36		36			Зачет
<i>Всего</i>		198/5,5	140		140		58	Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработали _____ Е.С. Беломоина, преподаватель кафедры кино-, телеискусства _____ Е.А. Дунина преподаватель кафедры кино-, телеискусства.

Рассмотрено на заседании кафедры кино-, телеискусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ Н.В. Романова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Просмотровый семинар» является одной из дисциплин вариативной части профессиональной подготовки студентов ООП ГОС ВО (специалитет) и адресована студентам I–II курсов (I–IV семестр). Изучение этой дисциплины предусмотрено учебными планами Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского для специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения». Дисциплина реализуется кафедрой кино-, телеискусства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей мирового кинематографа. Одним из компонентов подготовки специалистов отраслей кино и телевидения является изучение произведений экранного искусства. Научиться искусству кино можно только у самого кино, просматривая фильмы, сопоставляя и анализируя их.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия — просмотровые семинары.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос);
- письменная (письменный опрос).

Итоговый контроль проходит в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,5 зачетных единицы, 198 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 140 часов для очной формы обучения и 22 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 58 часов для очной формы обучения и 176 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями изучения курса «Просмотровый семинар» являются:

- создание ясного представления о периодизации в истории кинематографа;
- иллюстрация конкретными примерами особенностей развития мирового и отечественного кинематографа на каждом из основных исторических этапов;
- изучение особенностей киноискусства, своеобразия его эстетического языка, а также воспитание у студентов художественного вкуса.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с экранными произведениями выдающихся режиссеров: с историей создания фильмов, рекомендованных программой, с их сюжетом, композицией, языком и образной системой;
- дать информацию о творчестве выдающихся деятелей киноискусства, их авторских приемах и о приметах времени создания фильмов, рекомендованных программой.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Просмотровый семинар» относится к вариативной части. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин как «Теория киноискусства и телевидения», «Теория режиссуры кино и телевидения» «Мастерство кинокритики», «История мирового кинематографа», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Просмотровый семинар». Перечисленные дисциплины предоставляют обширную теоретическую базу, формируют аналитические навыки. В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направлениями: 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»

Общекультурные компетенции (ОК):

компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-4	способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способность генерировать новые идеи (креативностью), способность ставить и решать перспективные творческие задачи
ОПК-2	способность воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности
ОПК-3	способность применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории экранного искусства
ОПК-5	способность к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, общее развитие гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода
ОПК-6	способность к анализу произведений литературы и искусства и их экранной интерпретации

Профессиональные компетенции (ПК):

компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способность формировать и последовательно реализовывать замысел будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в работе над произведением разнообразные выразительные

	средства
ПК-4	способность и готовность к осмыслению, анализу и критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения
ПК-5	способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- периодизацию истории мирового и отечественного кинематографа;
- особенности развития мирового кинематографического процесса в каждый из основных периодов (тематика, проблематика, жанровое своеобразие и др.);
- основные этапы жизненного и творческого пути выдающихся деятелей киноискусства;
- историю создания, сюжет, композицию, образную систему, язык фильмов, рекомендованных программой.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **уметь:**

- правильно определять жанровую специфику предложенных фильмов;
- анализировать фильм с точки зрения авторского замысла и с учетом эстетических категорий;
- самостоятельно оценивать произведения киноискусства различных периодов, формулировать свое оценочное суждение о просмотренных фильмах.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	лаб	инд	с.р.		л	п	лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I курс, I семестр												
Раздел I												
Тема 1. Рождение кинематографа	2	-	1	-	-	1	4,5	-	05	-	-	4
Тема 2 Первые фильмы братьев Люмьеров	2	-	1	-	-	1	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 3 Появление игрового кино. Ж. Мельес «Путешествие на Луну»	4	-	2	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 4. Выдающиеся открытия Д.У. Гриффита. «Рождение нации», «Нетерпимость»	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 5. Первые отечественные фильмы. «Понизовая вольница», «Уход великого старца»	3	-	1	-	-	2	4,5	-	05	-	-	4
Тема 6. Первый полнометражный фильм. В. Гончаров, А. Ханжонков «Оборона Севостополя». Первые отечественные фильмы-экранизации. Я Протазанов «Пиковая дама».	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 7. В. Старевич – выдающийся мультипликатор и его «Прекрасная Люканида»	3	-	1	-	-	2	4,5	-	05	-	-	4
Тема 8. Американская комическая. Чарльз Спенсер Чаплин (1889 – 1977) Поиски новых выразительных средств: как проявлялась знаковая фигура- образ вечного бродяги	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 9. Творческие поиски во французском кинематографе 20-х гг прошлого века	4	-	2	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 10. «Золотой век» немецкого немого кино	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 11. Отечественное кино 20х гг прошлого века . Творчество С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Я Протазанова в этот период.	8	-	6	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 12. Кинодокументалистика Д. Вертова	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Всего часов за I семестр	54	-	34	-	-	20	54	-	6	-	-	48

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	л а б	инд	с.р.		л	п	лаб	ин д	с.р .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
І курс, ІІ семестр												
Раздел ІІ												
Тема 13. Появление звука в кино. Ол Джолсон «Певец джаза»	3	-	2	-	-	1	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 14. Первый отечественный звуковой фильм. Н. Экк «Путевка в жизнь»	3	-	2	-	-	1	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 15. Поэтика немого кино. Творчество Ж. Виго: «По поводу Ниццы», «Поль за поведение»	5	-	4		-	1	4,5		0,5		-	4
Тема 16. Поэтический кинематограф А. Довженко. Мировой шедевр – фильм «Земля»	3	-	2	-	-	1	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 17. Ч. Чаплин «Огни большого города», «Новые времена» Голос «маленького бродяги». Прощание с «великим немым» .	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 18. Успех «братьев» Васильевых. Фильм «Чапаев»	4	-	2	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 19. Экранизация классики. Я Протазанов «Бесприданница»	4	-	2	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 20. Звуковое кино С. Эйзенштейна. Фильм «Александр Невский» и музыка к нему.	4	-	2	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 21. «Унесенные ветром» В. Флеминга. Цвет в кино как выразительное средство.	6		4			2	4,5		0,5			4
Тема 22. Киноклассика 40-х прошлого века. Орсон Уэллс «Гражданин Кейн». Майкл Куртиц «Касабланка»	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 23. Мировое признание советского военного кино. М. Донской «Радуга», документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой»	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 24. Кинематограф первой половины 40-х прошлого века: исторические картины, комедии и музыкальные фильмы как духоподъемное кино.	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Всего за ІІ семестр	54	-	36	-	-	18	54	-	6	-	-	48
Всего за І курс	108	-	70	-	-	38	108	-	12	-	-	96

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	л а б	инд	с.р.		л	п	л аб	ин д	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II курс, III семестр												
Раздел III												
Тема 25. Итальянский неореализм. Р. Росселлини «Рим, открытый город»	2	-	1	-	-	1	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 26. Сюжеты из жизни обычных людей. Витторио Де Сика, «Похитители велосипедов»	2	-	1	-	-	1	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 27 Авторское кино А. Курасава, «Расёмон», «Семь самураев»	4	-	2	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 28. Европейское авторское кино. И. Бергман, «Седьмая печать», «Земляничная поляна»	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 29. Киношедевры Ф. Феллини. «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»	3	-	1	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 30. Французская «новая волна». К. Шаброль, «Красавчик Серж». Ф. Трюффо, «400 ударов»	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 31. Ж-Л Годар: из 20-го в 21-й век. «На последнем дыхании», 3D-фильм «Прощай, речь»	3	-	1	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 32. Л. Бунюэль: от киноавангарда 20-х до «новой волны» 60-х	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 33. Орсон Уэллс «Гражданин Кейн» и Майкл Куртиц «Касабланка».	4	-	2	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 34. Послевоенные фильмы А. Хичкока: «Психо», «Птицы»	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 35. . Отечественное кино «оттепели». М. Калатозов, «Летят журавли», М. Ромм, «Девять дней одного года»	8	-	6	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Тема 36. Авторское отечественное кино начала 60-х гг прошлого века. С. Параджанов «Гени забытых предков», А. Тарковский, «Иваново детство».	6	-	4	-	-	2	4,5	-	0,5	-	-	4
Всего за III семестр	54	-	34	-	-	20	54	-	6	-	-	48

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	лаб	инд	с.р		л	п	лаб	и нд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II курс, IV семестр												
Раздел IV												
Тема 37. Новое американское кино. Сидни Люмет «12 разгневанных мужчин», Д. Франкхаймер «Семь дней в мае», А Пенн «Бонни и Клайд»	4	-	4	-	-	-	4	-	0,5	-	-	4
Тема 38. Новое европейское кино. Ф. Трюффо «451 градус по Фаренгейту», М. Антониони «Фотоувеличение», А. Вайда «Пепел», «Полицейские и воры» М. Моничели	6	-	6	-	-	-	6	-	0,5	-	-	4
Тема 39 Новые подходы в решении военной темы в отечественном кино: С. Бондарчук «Судьба человека», Г. Чухрай «Баллада о солдате», С. Росточкин «На семи ветрах» с 271-286 Б	2	-	2	-	-	-	2	-	0,5	-	-	4
Тема 40. . Социальные темы в отечественном кино 60-х гг прошлого века. Ф.Миронер, М.Хуциев «Весна на заречной улице», Г Данелия «Я шагаю по Москве», М Хуциев «Застава Ильича», Июльский дождь»	4	-	4	-	-	-	4	-	0,5	-	-	4
Тема 41. . Э. Рязанов «Карнавальная ночь» - новая комедия, фильм-концерт.	2	-	2	-	-	-	2	-	0,25	-	-	2
Тема 42. Экранизация классики. Г. Козинцев «Гамлет»	2	-	2	-	-	-	2	-	0,25	-	-	2
Тема 43. Антифашистская тема в мировом кинематографе . Б. Бертолуччи «Конформист», М Ромм «Обыкновенный фашизм», Б Фосси «Кабаре»	4	-	4	-	-	-	4	-	0,25	-	-	2
Тема 44. Мировое кино второй половины двадцатого века. М.Антониони «Профессия – репортер» А Пакула «Вся президентская рать», М. Форман «Пролетая над гнездом кукушки»	4	-	4	-	-	-	4	-	0,25	-	-	2
Тема 45. Антивоенные американские фильмы второй половины 20-го века. М. Скорсезе «Таксист», Ф. Коппола «Апокалипсис сегодня»	2	-	2	-	-	-	2	-	0,25	-	-	2
Тема 46. Творчество А. Германа:	2	-	2	-	-	-	2	-	0,25	-	-	2

«Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин»												
Тема 47. Кино-притча Л. Шепитько «Восхождение»	2	-	2	-	-	-	2	-	0,25	-	-	2
Тема 48. Отдельно о гениях. А. Тарковский	4	-	4	-	-	-	4	-	0,25	-	-	2
Всего за IV семестр	36	-	36	-	-	-	36	-	4	-	-	32
Всего за II курс	90	-	70	-	-	20	90	-	10	-	-	80

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Рождение кинематографа

Фотография как предшественник кино. Опыт Эдисона - кинетоскоп для индивидуального просмотра.

28 декабря 1895 года братья Люмьер устроили первый публичный просмотр снятых ими же фильмов. Подведен итог всем технологическим линиям в развитии кинематографа.

Тема 2 Первые фильмы братья Люмьеров

Наиболее известны из них «Площадь Белькур в Лионе», «Кормление ребенка», «Прибытие поезда на станцию Ле Съота», «Выход рабочих с фабрики Люмера», «Политый поливальщик».

«**Люмеры!**» — необычный киноальманах, составленный директором Каннского кинофестиваля **Тьерри Фремо**. Полуторачасовой **фильм** состоит из сотни люмьеровских короткометражек, снятых в конце позапрошлого века Огюстом, Луи Жаном и их операторами в родном Лионе, в других городах Франции и по всему миру. Сам Фремо не только отобрал **фильмы** (всего их сохранилось около полутора тысяч), но и прокомментировал каждый из них для современных зрителей — и рассказал нам, какую роль на самом деле сыграли братья **Люмьер** в истории кинематографа и почему и по сей день так интересно смотреть» **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

Тема 3 Появление игрового кино. Ж. Мельес «Путешествие на Луну»

Вклад Мельеса в развитие кинематографа:

- заложил основы специфического языка кино;
- разработал трюки, которыми пользуются до сих пор;
- вывел кино за пределы фотографии, в мир фантазии;
- снял первые фантастические и сказочные фильмы;
- Мельес, раскрашивая свои фильмы от руки, придавал цвету выразительные функции.

Тема 4. Выдающиеся открытия Д.У. Гриффита. «Рождение нации», «Нетерпимость»

Гриффит превратил развлекательный аттракцион в кинематограф, а съемки конкретного фильма в промышленное предприятие. Разработал систему образной выразительности, придал кинематографическому рассказу идейную направленность. Фильмы Гриффита объединили зрителей, что придало кинематографу коммуникативную функцию.

Тема 5. Первые отечественные фильмы. «Понизовая вольница». «Уход великого старца»

Эти фильмы положили начало основному тематическому направлению раннего русского кино, связанному прежде всего с отечественной историей, литературой, театром и фольклором. Первая киносъемка на территории России и одна из первых в мире актуальная политическая кинохроника – «царская кинохроника» - была осуществлена в 1896г. Инсценировка-экранизация песни о Стеньке Разине – считается первым отечественным кинофильмом. В игровом фильме «Уход великого старца» использованы документальные кадры, на которых великий Л.Н.Толстой.

Тема 6. Первый полнометражный фильм. В. Гончаров, А. Ханжонков «Оборона Севастополя». Первые отечественные фильмы-экранизации. Я Протазанов

«Пиковая дама».

Первый русский полнометражный военно- исторический фильм - «Оборона Севастополя» (режиссеры В. Гончаров и А. Ханжонков) . Его особенности: большой тем временем метраж - 1 час 40 мин.; - батальные сцены, в которых участвовали воинские части; - эпизоды ,снятыми «под документ», - в фильме снимались участники Крымской войны, дожившие до 1911г.

«Пиковая дама» А. С. Пушкина впервые на киноэкране. Режиссер Я. Протазанов создал классическую экранизацию отечественной литературной классики. Подвижная камера, новые ракурсы, ночные съемки и другие новации режиссера и оператора.

Тема 7. В. Старевич – выдающийся мультипликатор и его «Прекрасная Люканида».

Один из первых в мире объёмно-мультипликационный (кукольный) фильм. Фильм был снят способом покадровой съёмки, впервые применённой В Старевичем в 1910 году во время работы над созданием познавательного фильма «Битва жуков-рогачей»

Тема 8. Американская комическая. Чарльз Спенсер Чаплин (1889 – 1977) Поиски новых выразительных средств.

«Малыш» - первая полнометражная режиссёрская работа Ч.Чаплина. «Парижанка» - это не комедия, а мелодрама, полнометражный фильм Ч. Чаплина без его «маленького бродяги». «Золотая лихорадка» - единственная немая комедия Ч. Чаплина, снятая по заранее готовому сценарию.

Тема 9. Творческие поиски во французском кинематографе 20-х гг прошлого века

«Верное сердце» - фильм Ж. Эпштейна. Режиссер передает душевные переживания с помощью целой системы выразительных средств и съемочных приемов. Эпизод «на ярмарке» - ключевой в фильме и творчестве автора – вошел в историю мирового кино. Абель Ганс и его первый фильм «Колесо». В фильме используются новые приемы ритмического монтажа. Самый эффектный эпизод такого монтажа - так называемую «симфония рельсов». Испанец Л. Буньюэль и французский киноавангард. «Андалусский пес» - яркое воплощение всех принципов сюрреалистической поэтики.

Тема 10. «Золотой век» немецкого немого кино

Немецкий киноэкспрессионизм. От фильма Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» до Фильма Пауля Лени «Кабинет восковых фигур». Эпический размах действия и уникальными достижениями постановочной механики в фильме Ф Ланга «Нибелунги». «Метрополис» Ф. Ланга как высшая и завершающая точка немецкого киноэкспрессионизма.

Тема 11. Отечественное кино 20х гг. прошлого века. Творчество С. Эйзенштейна, Л. Кулешова, В. Пудовкина, Я. Протазанова в этот период.

«Броненосец «Потемкин» С. Эйзенштейна – «лучший фильм всех времен и народов». Эксцентрическая комедия Л Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков». Фильм В. Пудовкина по роману М. Горького «Мать». «Аэлита» Я. Протазанова – классика кинофантастики.

Тема 12. Кинодокументалистика Д. Вертова.

Братья Кауфман. Фильмы Д. Вертова «Кино - глаз», «Человек с киноаппаратом». Радикальное обновление языка кино и активное развитие кинопропаганды.

Тема 13. Появление звука в кино.

Ол. Джолсон «Певец джаза»

Тема 14. Первый отечественный звуковой фильм.

Н. Экк «Путевка в жизнь»

Тема 15. Поэтика немого кино.

Творчество Ж. Виго: «По поводу Ниццы», «Поль за поведение»

Тема 16. Поэтический кинематограф А. Довженко.

Мировой шедевр – фильм «Земля»

Тема 17. Прощание с «великим немым» .

Ч. Чаплин «Огни большого города», «Новые времена». Голос «маленького бродяги».

Тема 18. Отечественное кино 30-х гг.

Успех «братьев» Васильевых. Фильм «Чапаев»

Тема 19. Экранизация классики.

Я. Протазанов «Бесприданница»

Тема 20. Звуковое кино С. Эйзенштейна.

Фильм «Александр Невский» и музыка к нему.

Тема 21. «Унесенные ветром» В. Флеминга.

Цвет в кино как выразительное средство.

Тема 22. Киноклассика 40-х прошлого века.

Орсон Уэллс «Гражданин Кейн». Майкл Куртиц «Касабланка».

Тема 23. Мировое признание советского военного кино.

М. Донской «Радуга», документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой»

Тема 24. Кинематограф первой половины 40-х прошлого века.

Исторические картины, комедии и музыкальные фильмы как духоподъемное кино.

Тема 25. Итальянский неореализм.

Р. Росселлини «Рим, открытый город»

Тема 26. Сюжеты из жизни обычных людей.

Виторио Де Сика, «Похитители велосипедов»

Тема 27 Авторское кино А. Куросава.

Киношедевры «Расёмон», «Семь самураев»

Тема 28. Европейское авторское кино.

И. Бергман, «Седьмая печать», «Земляничная поляна»

Тема 29. Киношедевры Ф. Феллини.

Фильмы «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»

Тема 30. Французская «новая волна».

К. Шаброль, «Красавчик Серж». Ф. Трюффо, «400 ударов»

Тема 31. Ж-Л Годар: из 20-го в 21-й век.

Фильмы «На последнем дыхании», 3D-фильм «Прощай, речь»

Тема 32. Л. Бунюэль: от киноавангарда 20-х до «новой волны» 60—х

Фильм «Дневная красавица»

Тема 33. Орсон Уэллс «Гражданин Кейн» и Майкл Куртиц «Касабланка».

Тема 34. Послевоенные фильмы А. Хичкока.

Киношедевры «Психо», «Птицы»

Тема 35. . Отечественное кино «оттепели».

М. Калатозов, «Летят журавли», М. Ромм, «Девять дней одного года»

Тема 36. Авторское отечественное кино начала 60-х гг прошлого века.

С. Параджанов «Тени забытых предков», А. Тарковский, «Иваново детство».

Тема 37. Новое американское кино.

Сидни Люмет «12 разгневанных мужчин», Д. Франкхаймер «Семь дней в мае», А Пенн «Бонни и Клайд»

Тема 38. Новое европейское кино.

Ф. Трюффо «451 градус по Фаренгейту», М. Антониони «Фотоувеличение», А. Вайда «Пепел», «Полицейские и воры» М. Моничели

Тема 39 Новые подходы в решении военной темы в отечественном кино.

С. Бондарчук «Судьба человека», Г. Чухрай « Баллада о солдате», С. Ростоцкий «На семи ветрах»

Тема 40. . Социальные темы в отечественном кино 60-х гг прошлого века.

Ф. Миронер, М. Хуциев «Весна на заречной улице», Г. Данелия «Я шагаю по Москве», М. Хуциев «Застава Ильича», «Июльский дождь»

Тема 41. Новая комедия.

Э. Рязанов «Карнавальная ночь» - фильм-концерт.

Тема 42. Экранизация классики.

Фильм Г. Козинцева «Гамлет»

Тема 43. Антифашистская тема в мировом кинематографе.

Фильмы Б. Бертолуччи «Конформист», М. Ромм «Обыкновенный фашизм», Б. Фосси «Кабаре»

Тема 44. Мировое кино второй половины двадцатого века.

М. Антониони «Профессия – репортер» А. Пакула «Вся президентская рать»,
М. Форман «Пролетая над гнездом кукушки»

Тема 45. Антивоенные американские фильмы второй половины 20-го века.

М. Скорсезе «Таксист», Ф. Коппола «Апокалипсис сегодня»

Тема 46. Творчество А. Германа.

Фильмы «Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван
Лапшин».

Тема 47. Творчество Л. Шепитько.

Фильм «Восхождение» - кино-притча

Тема 48. Отдельно о гениях.

Творчество А. Тарковский – фильмы и судьба Мастера.

7. СОДЕРЖАНИЕ 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 изображений, звуковых и видеороликов, практической работы по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Раздел I

Тема 1. Рождение кинематографа

1. Фотография как предшественник кино. Опыт Эдисона - кинетоскоп для индивидуального просмотра.
2. 28 декабря 1895 года братья Люмьер устроили первый публичный просмотр снятых ими же фильмов. Подведен итог всем технологическим линиям в развитии кинематографа

Ключевые слова: camera obscura (темная комната), Эдисон, братья Люмьеры, кинетограф, синематограф, кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Ответить на вопрос, как формировались основные выразительные средства киноязыка.
3. Охарактеризовать кино как аттракцион.

Литература: [1 - С. 8-16; 2 - С. 11-19].

Тема 2. Первые фильмы братьев Люмьеров

1. Наиболее известны из них и те, что сохранились до наших дней.
2. «**Люмьеры!**» — необычный киноальманах, составленный директором Каннского кинофестиваля Гьерри Фремо . Полторачасовой **фильм** состоит из сотни люмьеровских короткометражек, снятых в конце позапрошлого века Огюстом , Луи Жаном и их операторами в родном Лионе, в других городах Франции и по всему миру. Сам Фремо не только отобрал **фильмы** (всего их сохранилось около полутора тысяч), но и прокомментировал каждый из них для современных зрителей — и рассказал нам, какую роль на самом деле сыграли братья **Люмьер** в истории кинематографа и почему и по сей день так интересно смотреть».

Ключевые слова: «Площадь Белькур в Лионе», «Кормление ребенка», «Прибытие поезда на станцию Ле Съота», «Выход рабочих с фабрики Люмьера», «Полиный поливальщик».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить первые фильмы братьев Люмьеров
2. 3. Посмотреть и обсудить документальный фильм «Люмеры!»

Литература: [1 - С. 16-25; 2 - С. 19-22].

Тема 3 Появление игрового кино. Ж. Мельес «Путешествие на Луну»

1. Вклад Мельеса в развитие кинематографа:
 - заложил основы специфического языка кино;
 - разработал трюки, которыми пользуются до сих пор;
 - вывел кино за пределы фотографии, в мир фантазии;
2. Первый фантастический фильм в истории кино:
 - Мельес, раскрашивая свои фильмы от руки, придавал цвету выразительные функции.

Ключевые слова: специфика языка кино, фильм-сказка, кинотрюки, повествовательное кино, изобразительный кинематограф.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм «Путешествие на Луну».

Литература: [1 - С. 32-38; 2 - С. 22-25].

Тема 4. Выдающиеся открытия Д. У. Гриффита.

Фильмы «Рождение нации», «Нетерпимость»

1. Гриффит превратил развлекательный аттракцион в кинематограф, а съемки конкретного фильма в промышленное предприятие. Разработал систему образной выразительности, придал кинематографическому рассказу идейную направленность.
2. Фильмы Гриффита объединили зрителей, что придало кинематографу коммуникативную функцию.

Ключевые слова: монтаж, ритм, параллельный монтаж, постановка массовых сцен, новые функции кинематографа

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
- Посмотреть и обсудить фильмы «Рождение нации», «Нетерпимость».

Литература: [1 - С. 39-47, С. 75-91; 2 - С. 30-36].

Тема 5. Первые отечественные фильмы.

1. «Понизовая вольница». «Уход великого старца»
Эти фильмы положили начало основному тематическому направлению раннего русского кино, связанному прежде всего с отечественной историей, литературой, театром и фольклором.

2. Первая киносъемка на территории России и одна из первых в мире актуальная политическая кинохроника – «царская кинохроника» - была осуществлена в 1896г.
3. Инсценировка-экранизация песни о Стеньке Разине – считается первым отечественным кинофильмом.
4. В игровом фильме «Уход великого старца» использованы документальные кадры, на которых великий Л. Н. Толстой.

Ключевые слова: Дранков, Ханжонков, С. Разин, Л.Толстой, инсценировка, экранизация, этнографическое кино, этика кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить первые отечественные фильмы.

Литература: [1 - С. 91-104; 2 - С. 51-56].

Тема 6. Первый полнометражный фильм. В. Гончаров, А. Ханжонков «Оборона Севостополя». **Первые отечественные фильмы-экранизации.** Я. Протазанов «Пиковая дама».

1. Первый русский полнометражный военно- исторический фильм - «Оборона Севостополя» (режиссеры В. Гончаров и А. Ханжонков) . В фильме снимались участники Крымской войны, дожившие до 1911г.
2. «Пиковая дама» А. С. Пушкина впервые на киноэкране. Режиссер Я. Протазанов создал классическую экранизацию отечественной литературной классики.

Ключевые слова: полнометражное кино, хронометраж, военно-историческое кино, съемки «под документ», батальные сцены, подвижная камера, новые ракурсы, ночные съемки.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фрагменты фильма «Оборона Севостополя»
2. Посмотреть и обсудить фильм «Пиковая дама»

Литература: [1 - С. 91-104; 2 - С. 51-56].

Тема 7. В. Старевич – выдающийся мультипликатор и его «Прекрасная Люканида».

1. Один из первых в мире объёмно-мультипликационный (кукольный) фильм.
2. Фильм был снят способом покадровой съёмки, впервые применённой В Старевичем в 1910 году во время работы над созданием познавательного фильма «Битва жуков-рогачей»

Ключевые слова: мультипликация, мультфильм, кукольная мультипликация

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить первые отечественные мультфильмы.

Литература: [1 - С.91-104; 2 - С. 51-56].

Тема 8. Американская комическая. Чарльз Спенсер Чаплин (1889 – 1977)

Поиски новых выразительных средств.

1. «Малыш» - первая полнометражная режиссёрская работа Ч. Чаплина.
2. «Парижанка» - это не комедия, а мелодрама, полнометражный фильм Ч. Чаплина без его «маленького бродяги».
2. «Золотая лихорадка» - единственная немая комедия Ч. Чаплина, снятая по заранее готовому сценарию.

Ключевые слова: американская комическая, гэг, немая комедия, поиски образа, маленький бродяга, социальная мелодрама, хэппи энд

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы Чарли Чаплина.

Литература: [1 - С. 106-117; 2 - С. 61-68].

Тема 9. Творческие поиски во французском кинематографе 20-х гг. прошлого века

1. «Верное сердце» - фильм Ж. Эпштейна. Режиссер передает душевные переживания героев с помощью целой системы выразительных средств и съёмочных приемов.
2. Абель Ганс и его первый фильм «Колесо». В фильме используются новые приемы ритмического монтажа.
3. Испанец Л. Буньюэль и французский киноавангард. «Андалусский пес» - яркое воплощение всех принципов сюрреалистической поэтики.

Ключевые слова: система выразительных средств, съёмочные приемы, эпизод «на ярмарке», ритмический монтаж, «симфония рельсов», сюрреализм, С.Дали.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 154-196; 2 - С. 70-76].

Тема 10. «Золотой век» немецкого немого кино

1. Немецкий киноэкспрессионизм. От фильма Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» до Фильма Пауля Лени «Кабинет восковых фигур».
2. Эпический размах действия и уникальными достижениями постановочной механики в фильме Ф. Ланга «Нибелунги».
3. «Метрополис» Ф. Ланга как высшая и завершающая точка немецкого киноэкспрессионизма.

Ключевые слова: экспрессионизм, киноэкспрессионизм, двухуровневый сюжет, фильмы ужасов, массовые сцены, технические находки

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 154-196; 2 - С. 76-80].

Тема 11. Отечественное кино 20х гг. прошлого века. Творчество

С. Эйзенштейна, Л. Кулешова, В. Пудовкина, Я. Протазанова в этот период.

1. «Броненосец «Потемкин» С. Эйзенштейна – «лучший фильм всех времен и народов».
2. Эксцентрическая комедия Л. Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков».
3. Фильм В. Пудовкина по роману М.Горького «Мать» .
4. «Аэлита» Я.Протазанова – классика кинофантастики.

Ключевые слова: трилогия, госзаказ, экранизация, кинофантастика, монтаж, аттракцион, коллективный герой, драматургия фильма, эффект Кулешова.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 131-154; 2 - С. 80-85].

Тема 12. Кинодокументалистика Д. Вертова.

1. Братья Кауфман.
2. Фильмы Д. Вертова «Кино - глаз», «Человек с киноаппаратом» .
3. Радикальное обновление языка кино и активное развитие кинопропаганды.

Ключевые слова: киноки, эксперименты в кино, главный герой – кинокамера, кинопропаганда

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 131-154; 2 - С. 85-95].

Раздел II

Тема 13. Появление звука в кино.

1. Эксперименты со звуком
2. Первый звуковой фильм в истории кино: Ол Джолсон «Певец джаза»

Ключевые слова: «Так вы еще ничего не слышали», звуковое сопровождение, звукозапись, фильм со звуком, звуковое кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 196-205; 2 - С. 95-99].

Тема 14. Первый отечественный звуковой фильм.

1. Н. Экк «Путевка в жизнь»
2. Звуковое кино С. Эйзенштейна.

Ключевые слова: В. Качалов, звук как новый монтажный элемент, «Будущее звуковой фильма. Заявка»

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм «Путевка в жизнь»

Литература: [1 - С. 205-215, 2 - С. 97-103].

Тема 15. Поэтика немого кино.

1. Творчество Ж. Виго.
2. «По поводу Ниццы»
3. «Поль за поведение»

Ключевые слова: европейское кино 30-х гг, поэтический реализм, цензура, выразительные средства, авторское кино, Борис Кауфман, Премия Жана Виго

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы Ж. Виго.

Литература: [1 - С. 236-244; 2 - С. 119-130].

Тема 16. Поэтический кинематограф А. Довженко.

1. Мировой шедевр – фильм «Земля»

Ключевые слова: кинопропаганда 30-х гг., поэтическое кино, выразительные средства, авторское кино, коллективизация, монтажное кино

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы А. Довженко

Литература:[1 - С. 131-154; 2 - С. 141-153].

Тема 17. Прощание с «великим немым» .

1. Ч. Чаплин «Огни большого города», музыка к фильму.
2. «Новые времена». Голос «маленького бродяги» .

Ключевые слова: романтическая комедия, звуковые эффекты, гэги, музыка Ч. Чаплина, Великая депрессия, конвейерная система, язык пантомимы, голос маленького бродяги, «великий немой».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 196-205; 2 - С. 95-99].

Тема 18. Отечественное кино 30-х гг.

1. Успех братьев Васильевых.
2. Фильм «Чапаев»

Ключевые слова: Гражданская война, Василий Чапаев, Борис Бабочкин, «братья» Васильевых, кассовое кино, социалистический реализм, киноцитаты, Василий Иванович и Петька, Анка-пулеметчица, народные герои, правда и вымысел.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм «Чапаев».

Литература: [[1](#) - С.205-215; [2](#) - С. 141-151].

Тема 19. Экранизация классики.

1. Я. Протазанов «Бесприданница»
2. Актеры театра и киноактеры

Ключевые слова: пьеса Островского, «актерский режиссер», великие театральные актеры в кино, киноактеры

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм «Бесприданница».

Литература: [[1](#) - С. 205-215; [2](#) - С. 141-151].

Тема 20. Звуковое кино С. Эйзенштейна.

1. Фильм «Александр Невский»
2. Музыка С Прокофьева к фильму. Кантата «Александр Невский»

Ключевые слова: синтез музыки и пластики, исторический контекст, госзаказ, древнерусская история, князь Александр Невский и актер Николай Черкасов, Ледовое побоище, комбинированные съемки

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм «Александр Невский».

Литература: [[1](#) - С. 216-236; [2](#) - С. 141-151].

Тема 21. «Унесенные ветром» В. Флеминга.

1. Цвет в кино как выразительное средство.
2. Подбор актеров для экранизации культового американского романа.

Ключевые слова: «Техниколор», трехцветная модель, первый цветной фильм, Вивьен Ли и Кларк Гейбл, Гражданская война, М. Митчелл, экранизация, Оливия де Хэвилленд (1916г.р.) - (Мелани Гамильтон) - «последний герой» фильма «Унесенные ветром»

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм «Унесенные ветром».

Литература: [[1](#) - С. 244-268].

Тема 22. Киноклассика 40-х прошлого века.

1. Орсон Уэллс «Гражданин Кейн».
2. Майкл Куртиц «Касабланка».

Ключевые слова: военный перелом, «желтая пресса», «журналистское расследование», «бутон розы», флэшбэк, двойная экспозиция; голливудская классика, романтическая кинодрама, «ганстерский фильм», «Марсельеза», магия кино, кинопроизводство

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 244-268].

Тема 23. Мировое признание советского военного кино.

1. М. Донской «Радуга»,
2. Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой»

Ключевые слова: советское военное кино, «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм, христианская символика в «Радуге», киносъемки в эвакуации и на фронте

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 292- 296].

Тема 24. Духоподъемный советский кинематограф 30х-40-х гг. прошлого века.

1. Исторические картины и экранизации.
2. Комедии и музыкальные фильмы как духоподъемное кино.

Ключевые слова: «Иван Грозный», «Дело Артамоновых», «Маскарад», «Веселые ребята», «Весна», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Свадьба», «Кубанские казаки»

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 205-236, С. 292-298; 2 – С. 206-207].

Раздел III

Тема 25. Итальянский неореализм.

1. Основные принципы итальянского неореализма.
2. Р. Росселлини «Рим, открытый город»

Ключевые слова: съемки на природе, подлинные локации, использование непрофессиональных актеров, импровизация на съемочной площадке

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм.

Литература: [[1](#) - С. 277-292; [2](#) – С. 175-188].

Тема 26. Сюжеты из жизни обычных людей.

1. Основные принципы итальянского неореализма.
2. Витторио Де Сика, «Похитители велосипедов»

Ключевые слова: съемки на природе, подлинные локации, использование непрофессиональных актеров, импровизация на съемочной площадке, общечеловеческие фундаментальные ценности

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильм.

Литература: [[1](#) - С. 277-292; [2](#) - С. 175-188].

Тема 27. Авторское кино А. Куросава.

Киношедевры «Расёмон», «Семь самураев», «Идиот»

Ключевые слова: неевропейское кино, экранизация, Р.Акутагава, символизм света, камера «смотрит» прямо на солнце, монтаж и музыка, четыре свидетеля – одна история, приключенческая драма, ее влияние на западное кино

Выполнить: 1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[2](#) - С. 218-225]

Тема 28. Европейское авторское кино.

1. И. Бергман, «Седьмая печать», «Земляничная поляна»

Ключевые слова: шахматная партия, Крестовые походы, фильм-путешествие, сон как путешествие, притчевое кино

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[1](#) - С. 298-312; [2](#) - С. 212-218].

Тема 29. Киношедевры Ф. Феллини.

1. Фильмы «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»

Ключевые слова: итальянский неореализм, Д. Мазина, М. Мastroяни, иносказание, клоунада, человеческое общежитие

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 277-292, С. 357-361; 2 - С. 289-296].

Тема 30. Французская «новая волна».

1. К. Шаброль, «Красавчик Серж».
2. Ф. Трюффо, «400 ударов»

Ключевые слова: «папино кино», кинематограф сценаристов, авторское кино, из кинокритиков в режиссуру, импровизация, дети-актеры, стратегия «молниеносного штурма», «33 несчастья»

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 336-351; 2 - С. 165-175].

Тема 31. Ж.-Л. Годар: из 20-го в 21-й век.

1. Фильмы «На последнем дыхании», 3D-фильм «Прощай, речь»

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Ключевые слова: французская новая волна, авторское кино, кинематограф сценаристов и кинокритиков, «культурный винегрет», нуар, особенности монтажа, дебютный фильм, экспериментальный фильм кинопатриарха.

Литература: [1 - С. 336-351; 2 - С. 165-175].

Тема 32. Л. Бунюэль: от киноавангарда 20-х до «новой волны» 60-х

1. Фильм «Дневная красавица»

Ключевые слова: европейское авторское кино, смешение: сон и явь, Катрин Денёв, Жозеф Кессель, экранизация

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 351-368; 2 – С. 297-303].

Тема 33. Орсон Уэллс «Гражданин Кейн» и Майкл Куртиц «Касабланка».

Ключевые слова: нуар, «розовый бутон», «желтая пресса», журналистское расследование, «Марсельеза».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 244-277].

Тема 34. Послевоенные фильмы А. Хичкока.

1. Киношедевры «Психо», «Птицы»

Ключевые слова: американский психологический хоррор, Джанет Ли, эканизация, черно-белое кино, cameo режиссера; триллер, мелодрама, визуальные эффекты, саспенс

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 329-336].

Тема 35. . Отечественное кино «оттепели».

1. М. Калатозов, «Летят журавли»,
2. М. Ромм, «Девять дней одного года»

Ключевые слова: В. Розов «Вечно живые», операторское мастерство С. Урусевского, «Летят журавли» - единственный советский полнометражный фильм, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. Физики и лирики, атомная энергия, ядерное оружие, А. Баталов, И. Смоктуновский, Т. Лаврова, международный прокат

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 313- 329; 2 – С. 271-285].

Тема 36. Авторское отечественное кино начала 60-х гг прошлого века.

1. А. Тарковский, «Иваново детство».
2. С. Параджанов «Тени забытых предков»

Ключевые слова: фестивальный успех, дебютный фильм Мастера, уникальное кино С.Параджанова: «Тени забытых предков» фильм-рекордсмен- 28 призов в 21 стране

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 – С. 393-414; 2 - С. 303-315].

Раздел IV

Тема 37. Новое американское кино.

1. Сидни Люмет «12 разгневанных мужчин»,
2. Д. Франкехаймер «Семь дней в мае»,
3. А Пенн «Бонни и Клайд»

Ключевые слова: неоклассический Голливуд, «Оскар» - оператору Борису Кууфман, кассовое кино, поэтизация и романтизация гангстерской пары, политический триллер, «холодная война», Кирк Дуглас(1916 г.) – актёр золотой эры Голливуда

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[1](#) - С. 368-379; [2](#) - С. 239-242].

Тема 38. Новое европейское кино.

1. Ф. Трюффо «451 градус по Фаренгейту»,
2. М. Антониони «Фотоувеличение»,
3. А. Вайда «Пепел»,

Ключевые слова: новое европейское кино, фильм-прича, cameo, экранизация, Рэй Брэдбери, научная фантастика, исторический фильм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[1](#) - С. 368-378; [2](#) - С. 242-267].

Тема 39 Новые подходы в решении военной темы в отечественном кино.

1. С. Бондарчук «Судьба человека»,
2. Г. Чухрай «Баллада о солдате»

Ключевые слова: русский характер, яркие актерские дебюты, человеческие истории

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[2](#) - С. 271-278].

Тема 40. . Социальные темы в отечественном кино 60-х гг прошлого века.

1. Ф.Миронер, М.Хуциев «Весна на заречной улице», Г Данелия «Я шагаю по Москве», М Хуциев «Застава Ильича», «Июльский дождь»

Ключевые слова: социальная драма, авторское кино, время и кино «оттепели»

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[2](#) - С. 271-286].

Тема 41. Новая комедия.

1. Э. Рязанов «Карнавальная ночь».

Ключевые слова: фильм-концерт, звезды и дебютанты, кассовое кино

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [2 - С. 271-278].

Тема 42. Экранизация классики.

1. Фильм Г. Козинцева «Гамлет»

Ключевые слова: Шекспир, экранизация, выдающиеся актерские работы

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [2 - С. 271-278].

Тема 43. Антифашистская тема в мировом кинематографе.

1. Фильмы Б. Бертолуччи «Конформист», М. Ромм «Обыкновенный фашизм», Б. Фосс «Кабаре»

Ключевые слова: фильмы авторские и неавторские, трофейная кинохроника, киноархивы, неофашизм, документальное кино и классический бродвейский мюзикл в одном ряду антифашистского кино

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 376-378; 2 - С. 258-267].

Тема 44. Мировое кино второй половины двадцатого века.

1. М. Антониони «Профессия – репортер»
2. А. Пакула «Вся президентская рать»,
3. М. Форман «Пролетая над гнездом кукушки»

Ключевые слова: киношедевры, талантливая экранизация, новаторский киноязык, депрессия, актерские работы

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [1 - С. 368-378].

Тема 45. Антивоенные американские фильмы второй половины 20-го века.

1. М. Скорсезе «Таксист»,
2. Ф. Коппола «Апокалипсис сегодня»

Ключевые слова: Р. Де Ниро, М. Брандо, ветераны, война во Вьетнаме, военные конфликты, выдающиеся киноработы

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[1](#) - С. 368-378].

Тема 46. Творчество А. Германа.

1. Фильмы «Двадцать дней без войны»,
2. «Проверка на дорогах»,
3. «Мой друг Иван Лапшин».

Ключевые слова: актёры и роли, закрытые темы советского кино, «грех предательства», трудная дорога к зрителю и Государственная премия

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[1](#) - С. 368-378, С. 379- 393].

Тема 47. Творчество Л. Шепитько.

1. Фильм «Восхождение»

Ключевые слова: экранизация, повесть В. Быкова «Сотников», кино-притча, актёры и роли, философская притча, библейские мотивы фильма о войне

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[1](#) - С. 368-378, С. 379-393].

Тема 48. Отдельно о гении.

1. Творчество А. Тарковский – фильмы и судьба Мастера.

Ключевые слова: выдающийся русский режиссер, великое кино: «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия»; невозвращенец, посмертное признание, режиссерские уроки Мастера, влияние на мировой кинематограф, архив Тарковского, цитаты из его фильмов в кино нового века.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть и обсудить фильмы.

Литература: [[1](#) - С. 393-414, [2](#) - С. 303-309].

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

I КУРС, I СЕМЕСТР

1. Первые фильмы братьев Люмьер, их роль в развитии кинематографа.
2. Опишите основные конструктивные особенности фильмов Жоржа Мельеса.
3. Неоромантические тенденции в немецком киноискусстве 20-х годов XX века (Фриц Ланг).
4. Творческие поиски во французском кино первой половины 20-х годов XX века. Анализ фильма по выбору.
5. Французский киноавангард: теоретические принципы и кинематографическая практика. Анализ фильма по выбору.
6. Чарльз Спенсер Чаплин (1889 – 1977). Поиски новых выразительных средств. Анализ фильма по выбору.
7. Опишите и охарактеризуйте отечественный кинематограф 30-х годов XX века. Анализ фильма по выбору.
8. Абель Ганс. «Колесо»: новые приемы ритмического монтажа.
9. Выдающиеся открытия Д.У. Гриффита.
10. Кинематограф дореволюционной России. Поэтика немого кино.
11. Опишите и охарактеризуйте отечественный кинематограф 20-х годов XX века.
12. Кинодокументалистика Д. Вертова.
13. Творчество С. Эйзенштейна. Фильмы «Стачки», «Октябрь», «Броненосец «Потемкин» (проанализировать на выбор).
14. Опишите и охарактеризуйте дореволюционный отечественный кинематограф и первые отечественные фильмы («Понизовая вольница», «Уход великого старца», «Оборона Севастополя», «Пиковая дама»).
15. Назовите день рождения кино. Перечислите основные виды кинематографа. Охарактеризуйте их.

II КУРС, IV СЕМЕСТР

1. Охарактеризуйте мировой кинематограф 40-х годов XX века.
2. Анализ фильма Ф. Борзейги «Сестра его дворецкого». Дина Дурбин в кино и в жизни.
3. С. Эйзенштейн. «Иван Грозный». Судьба фильма и его автора.
4. Охарактеризуйте отечественный кинематограф военного периода.
5. М.Донской и его фильм «Радуга». История мирового признания работы.
6. Художественные фильмы о войне. Борис Барнет «Подвиг разведчика»: фильм-легенда.
7. Итальянский неореализм: истоки, эволюция, итоги.
8. Классики неореализма (Роберто Росселлини, Лукино Висконти) и их фильмы.
9. Киношедевры Федерико Феллини.
10. Ведущие мастера европейского авторского интеллектуального кинематографа. (Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини, Лукино Висконти, Ингмар Бергман, Ален Рене, Луис Бунюэль, Анджей Вайда).
11. Французская новая волна. Общая характеристика. Анализ фильма по выбору.
12. Советский кинематограф периода «оттепели» (Григорий Чухрай, Михаил Калатозов, Марлен Хуциев, Василий Шукшин, Лев Кулиджанов, Станислав Ростоцкий, Элем Климов, Сергей Бондарчук).
13. Новое американское кино. Антивоенные фильмы.
14. Кинематограф конца XX века как единое культурное пространство.
15. Творчество А.Тарковского. Анализ фильма по выбору.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

«Просмотровый семинар» дает студентам возможность ознакомиться с необходимым для их дальнейшей профессиональной деятельности набором фильмов, которые раскрывают историю мирового кинематографа. Дисциплина служит дополнительной, практической частью изучения дисциплины «История кино и телевидения».

В ходе проведения практических занятий студенты смотрят фильмы, анализируют и обсуждают их в группе. В ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Ахметов, К. С. Кино как универсальный язык : лекции о кинематографе / К. С. Ахметов. — М. : АСТ, 2019. — 127 с. : ил.](#)
2. [Беленький, И. В. Лекции по всеобщей истории кино. Годы беззвучия : учеб. пособие. Кн. 1, Кн. 2. / И. В. Беленький. — М. : ГИТР, 2008. — 416 с.](#)
3. [Садуль, Ж. Всеобщая история кино. Т. 1 : Изобретение кино 1837-1897. Пионеры кино \(от Мельеса до Патэ\) 1897-1909 / Ж. Садуль; общ. ред. С. И. Юткевича. — М. : Искусство, 1958. — 663 с.](#)
4. [Садуль, Ж. Всеобщая история кино. Т. 2 : Кино становится искусством 1909-1914 / Ж. Садуль; общ. ред. С. И. Юткевича. — М. : Искусство, 1958. — 601 с.](#)
5. [Садуль, Ж. Всеобщая история кино. Т. 3 : Кино становится искусством 1914-1920 / Ж. Садуль; общ. ред. С. И. Юткевича. — М. : Искусство, 1961. — 694 с.](#)
6. [Садуль, Ж. Всеобщая история кино. Т. 4. Ч. 1 : Послевоенные годы в странах Европы 1919-1929 / Ж. Садуль; общ. ред. С. И. Юткевича. — М. : Искусство, 1982. — 594 с.](#)
7. [Садуль, Ж. Всеобщая история кино. Т. 4. Ч. 2 : Голливуд. Конец немого кино 1919-1929 / Ж. Садуль; общ. ред. С. И. Юткевича. — М. : Искусство, 1982.](#)
8. [Садуль, Ж. Всеобщая история кино. Т. 6 : Кино в период войны 1939-1945 / Ж. Садуль; общ. ред. С. И. Юткевича. — М. : Искусство, 1963. — 503 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Вертов, Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. — М.: Искусство, 1966
2. [Зак, М. Е. Андрей Тарковский. — М. : Госкино СССР, 1988. — 61 с. — \(Творческий портрет\).](#)
3. Гинзбург, С. С. Кинематография дореволюционной России / С. С. Гинзбург. — М. : Искусство, 2007.
4. Довженко, А. О красоте / А. Довженко. - М. : Искусство, 1968.
5. Зоркая, Н. М. История советского кино / Н. М. Зоркая. — СПб. : Алетейя, 2005.
6. Зоркая, Н. Крутится, вертится шар голубой ...: Десять шедевров советского кино / Н. Зоркая. - М. : Знание, 1998.
7. Короткий, В. М. Операторы и режиссеры русского игрового кино. 1897-1921 / В. М. Короткий. — М.: НИИ киноискусства, 2009.
8. Летопись российского кино: 1930-1945.- М. : Материк, 2007.
9. Марголит, Е. Я. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития: краткий очерк истории художественного кино : учеб. пособие / Е. Я. Марголит. - М., 1988.
10. Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. - М. : Искусство, 1991.
11. Михалкович, В. Андрей Тарковский / В. Михалкович. - М.: Знание, 1989.
12. Плахов, А. С. Звезды мировой кинорежиссуры / А. С. Плахов. — М. : Аквилон, 1999.
13. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К. Э. Разлогов. — М. : Эксмо, 2013.

14. Рязанов, Э. Эти серьезные, несерьезные фильмы / Э. Рязанов. - М. : Бюро пропаганды сов. Киноискусства, 1977.
15. Ромм, М. Избранные произведения. В 3-х тт. / М. И. Ромм. - М.: Искусство, 1982. – 188 с.
16. [Садуль, Ж. Жизнь Чарли: Чарльз Спенсер Чаплин его фильмы и его время / Ж. Садуль. — Изд. 2-е, доп. — М. : Прогресс, 1965.- 318 с.](#)
17. [Чаплин, Ч. Моя биография / Чарльз Чаплин. - М. : Искусство, 1966. – 495 с.](#)
18. Шукшин, В. Киносценарии / В. Шукшин. - М. : Искусство, 1978.
19. Эйзенштейн в воспоминаниях современников. - М. : Искусство, 1974.
20. Эйзенштейн, С. М. Избранные произведения. В 6-ти т. Т.1-6 / С. М. Эйзенштейн. – М. : Искусство, 1964.
21. Юрнев, Р. Н. Краткая история киноискусства / Р. Н. Юрнев; Гос. Ком. Рос. Федерации по кинематографии. – М. : Академия, 1997.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.kinozapiski.ru/> (Журнал «Киноведческие записки»)
2. <http://www.kinoart.ru/> (Журнал «Искусство кино»)
3. <http://www.studfiles.ru/preview/1788121/> (Методические рекомендации по курсу «История отечественного кино», ВГИК)
4. www.ubu.com/film/ (Электронный ресурс классики неигрового кино)
5. <http://www.arthouse.ru/> (Электронный ресурс авторского кино дистрибьютерской кинокомпании «Кино без границ»)
6. <http://www.portal-slovo.ru/art/429/> (Образовательный портал «Слово») <http://cyberleninka.ru/article/c/iskusstvo-iskusstvovedenie> (Научная электронная библиотека «Киберленинка». Искусство. Искусствоведение).

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска), техническая база академии (телевизор, видеопроигрыватель) и соответствующее программное обеспечение.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы академии.