МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЛНР

ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История кино и телеискусства

направление подготовки	6.030601 – Менеджмент Специализация реклама и связи с общественностью
факультет	социокультурных коммуникаций

1. Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	Область знаний, направление подготовки, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
дневная форма обучения	заочная форма обучения
Количество кредитов – 3	Область знаний:	Нормативная	
Направление подготовки : 6.030601
Модулей -	Специальность (профессиональное направление) : -	Год подготовки :	
Смысловых модулей -	1	1
Индивидуальное научно-исследовательское задание: нет	Семестр	
Общее количество часов - 108	1-2	1-2
Лекции	
Недельных часов для дневной формы обучения: аудиторных - 70 самостоятельной работы студента - 38	Образовательно-квалификационный уровень: бакалавр	36	12
Практические	
34	11
Лабораторные	
-	-
Самостоятельная работа	
38	38
Индивидуальные задания: -	
Вид контроля : зачет 2 сем	

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Главная цель курса «История кино и телеискусства»: формирование у студентов представлений об истории становления искусства кино и его значение в контексте художественной культуры XX века. Для достижения этой цели необходимо решить **задачи**:

- Ознакомить студентов с историей возникновения кинематографа;

- Рассмотреть основные этапы развития мирового кино и дать периодизацию развития киноискусства;

- Дать обзор ключевых произведений киноискусства, отражающие художественное своеобразие мирового кинематографа;

- Раскрыть идейные, философские и культурологические корни искусства кино;

- Раскрыть индивидуальные особенности творчества режиссеров, которые оказали влияние на развитие не только национального, но и мирового кинематографа;

В процессе изучения данного курса, студенты должны овладеть определенный объем фактологического материала и **знать:**

- Периодизацию мирового и отечественного кинематографа,

- Особенности развития мирового кинематографического процесса в каждый из основных периодов (тематика, проблематика, жанровое своеобразие и т. д.),

- Творчество выдающихся деятелей киноискусства,

- Историю создания, сюжет, композицию, образную систему, язык фильмов, рекомендуемых по программе.

Студенты, овладели достаточным уровнем знаний, обязаны **уметь**:

- Выделять в поэтике экранных образов содержательные особенности,

- Анализировать фильм в эстетических категориях и с точки зрения авторского замысла,

-Видеть эстетические особенности конкретных художественных фильмов и направлений, различать авторский стиль и определять принадлежность картин в определенных течений;

Программой курса предусмотрено чтение лекций по тематике каждого из разделов и проведения занятий в виде семинаров, семинаров-диспутов, по содержанию курса.

Предусмотрен просмотр произведений киноискусства в соответствии с темой занятия с целью формирования навыков анализа кинопроизведений. Учебный просмотр кинофильма - важнейший элемент кинообразования и предполагает три стадии учебной деятельности:

а) подготовка просмотра (предварительная информация о фильме, учебная и эстетическая установка, обеспечивающая правильное восприятие фильма и др.);

б) просмотр фильма;

в) обсуждение фильма.

Самостоятельная работа рассчитана на следующие виды: проработка учебной и специальной литературы по темам курса, просмотр кино и видео фильмов, телепередач. Студентам рекомендуется самостоятельная поисковая работа: подбор иллюстративных и видеоматериалов, поиск необходимой информации в сети Интернет и на мультимедийных источниках.

Программа курса рассчитана: на 324 часов: лекционный курс -106 часов, семинарские занятия -100 часов, самостоятельная работа - 118 часов, контроль знаний - зачет, экзамен.

Контроль знаний, кроме экзаменационных требований, осуществляется на основе экспресс-опроса по окончании каждой темы, тестирование, семинарских и письменных работ.

3. Программа учебной дисциплины

Раздел 1. Кино как вид искусства.

Кино как вид искусства. Периодизация развития кино. Место кинематографа в духовной жизни общества. Кино и другие виды искусства. Кино как синтез различных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Особенности создания художественного образа в кино. Своеобразие художественного языка кинематографа. Жанрово-тематическое распределение. Кино, телевидение, видео как формы современной экранной культуры.

Раздел 2. Генезис и периодизация развития мирового киноискусства

1. Предпосылки зарождения кинематографа. Открытие Даггера, Ньепса, Маре и др. Кинетоскоп Т. Эдисона. Киноаппарат братьев Люмьер, первый киносеанс 1895, роль братьев Люмьер в развитии кинематографа. От балаганного развлечения - к высокому искусству. Первые шаги в искусстве кинематографии. «Лубочный кинематограф».

2. Рождение кинематографических жанров. Ж. Мельес и появление игрового кино. Развитие французской киноиндустрии: фирмы «Пате» и «Гомон».

3. Первые кинофильмы США, вклад Э. Портера в становление американского кинематографа. Оформление мировой кинематографии. Основные этапы и периодизация развития мирового киноискусства.

Раздел 3. История мирового немого кинематографа.

1. Особенности поэтики немого кинематографа и основные принципы создания в нем художественного эффекта. Основные виды и жанры немого кинематографа: кинохроника, кинодокументалистика, игровое кино. Рождение основных жанров игрового кино и художественные эксперименты «великого немого». Первые мастера режиссуры и операторской работы. Эстетические поиски А. Антуана (Франция), Э. Гуаццони, Д. Пастроне (Италия), С. Хепуорта, Г. Понтинга (Англия), А. Блома (Дания), М. Рейнгарта (Германия), В. Шестрома (Швеция), Т. Инса, М. Сеннета (США). Развитие немого кинематографа до начала Первой мировой войны.

2. Появление первых «кинозвезд»: М. Пикфорд, Д. Фэрбенкс, П. Уайт, Т. Барра, П. Вегенера и др.

3. Комические типажи М. Линдера (Франция) и Ч. Чаплина (США).

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

5. Первая мировая война и ее негативное влияние на национальный кинематограф европейских стран. Борьба кинокомпаний США с европейским кинематографом, коммерциализация американской киноиндустрии.

6. Немой кинематограф 20-х годов. Немецкий экспрессионизм и его влияние на развитие кинематографа. Эстетические эксперименты Р. Вине («Кабинет доктора Калигари»), Ф. Мурнау («Носферату. Симфония ужаса»), Ф. Ланга («Доктор Мабузе», «Нибелунги»). Французский «авангард»: фильмы Л. Делюка («Молчание»), Ф. Леже («Механический балет»), Р. Клера («Антракт»). «Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали. Фильмы Ж. Ренуара и Р. Клера, «Страсти Жанны д'Арк» К. Дрейера.

7. Кинематограф США. Переезд в США многих ведущих европейских кинематографистов и усиление Голливуда. Расцвет американской кинокомедии (Ч. Чаплин, В. Киттон, Р. Арбекль, Г. Ллойд).

Раздел 4. Кинематограф в дореволюционной России.

1. Кинематограф в России. Основные этапы развития русского киноискусства. Кинематографическая деятельность А. А. Дранкова («Понизова вольница») и А. А. Ханжонкова. Первые шаги кинематографа на Украине (А. Федецкий).

2. Первые российские режиссеры и операторы (Е. Бауэр, В. Гардин, Я. Протазанов,

В. Гончаров, В. Старевич, П. Чардынин, Л. Форестье, А. Левицкий и др).

3. Актерская школа русского кино в период его становления. (Актеры И. Мозжухин, В. Холодная и др.)

4. Кино и литература. Первые экранизации.

Раздел 5. Рождение советского кино (1917-1921).

1. Организационное строительство кинематографии. Новая тематика на экране. Документальное кино. Агитфильмы.

2. Кинодокументалистика Д. Вертова.

3. Художественные фильмы Я. Протазанова («Аэлита»), Л. Кулешова («Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»), Б. Барнета («Дети века»), А. Рома («Третья Мещанская»).

4. Художественные фильмы-экранизации: «Мать» А. Умного, «Поликушка» А. Санина, «Отец Сергий» Я. Протазанова. Работа В. Маяковского в кино.

Раздел 6. Кинематограф 20-х годов.

1.Ведущие мастера советского кинематографа. Творчество С. М. Эйзенштейна и его значение для развития мирового кинематографа («Стачка», «Броненосец« Потемкин », «Октябрь »).

2. Значение творчества В. И. Пудовкина («Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана»).

3. Кинематограф А. П. Довженко («Звенигора», «Арсенал», «Земля»). Понятие «поэтического кинематографа».

4. Ведущие актеры советского немого кино (Н. Баталов, А. Жизнева, И. Ильинский,

Н. Кторов, В. Марецкая, Н. Лысенко, А. Бучма, Н. Ужвий и др.), Особенности актерской школы.

Раздел 7. Мировой кинематограф 30-х годов.

1. Появление звука в кинематографе и связанные с этим изменения в кинопроизводстве. Использование звука для развития кинематографической образности.

2. Новые черты кинокомедии. Звуковые фильмы Ч. Чаплина («Новые времена», «Огни большого города», «Великий диктатор»). Кинокомедии Ф. Капры, Р. Клера.

3. «Фильмы ужаса» Д. Уайли («Франкенштейн», «Сын Франкенштейна»), К. Дрейера («Вампир»), Ж. Энштейна («Падение дома Эшер»), Э. Ульмара («Черный кот»).

4. Разнообразие жанров. Детективы («39 ступеней» А. Хичкока). Приключенческие и фантастические фильмы («Тарзан» В. Стронга, «Дьявольская кукла» Т. Броунинга и др.). Исторические фильмы А. Корды («Частная жизнь Генриха VIII»), Ж. Ренуара («Марсельеза»). Психологические драмы Марселя Карне («Набережная туманов»).

Музыкальные фильмы («Сто мужчин и одна девушка» Г. Костера, «Король джаза»

Д. Андерсона и др.).

5. Шедевры кинематографии 30-х годов. «Унесенные ветром» В. Флеминга. творчество

Д. Форда («Гроздья гнева», «Молодой мистер Линкольн»), В. Уайлера («Лисички», «Грозовой перевал»), О. Уэллса («Гражданин Кейн»), Ж. Дювивье ("Славная компания», « Большая записная книжка »). Ритмический монтаж и звук в фильмах Р. Клера. Развитие документального кинематографа Д. Грирсон.

6. Мультипликационные фильмы В. Диснея, их новаторство и эстетическая значимость.

Раздел 8. Советский кинематограф 30-х годов.

1. Появление звука в советском кинематографе. «Путевка в жизнь» Н. Екка. Техническое перевооружение советской кинематографии.

2. «Чапаев» братьев Васильевых - шедевр мировой кинематографии. Поэтика фильма. Актерские работы Б. Бабочкина, И. Певцова и др. Сочетание масштабности и психологизма. Гармония звукового и зрительного рядов.

3. Исторические и историко-революционные фильмы в советском кинематографе («Александр Невский» С. Эйзенштейна, «Петр I» Петрова, «Богдан Хмельницкий» И. Савченко, «Суворов» В. Пудовкина, «Щорс» Довженко, «Трилогия о Максиме» Г. Козинцева и Л. Трауберга).4. Экранизация литературной классики. Фильмы «Петербургская ночь» Г. Рошаля и

В. Строевой, «Гроза» В. Петрова, «Иудушка Головлев» А. Ивановского, "Бесприданница" Я. Протазанова.

5. Современность в фильмах А. Райзмана («Летчики»), Ф. Эрмлера («Великий гражданин»), И. Хейфица и А. Зархи («Член правительства»). Романтика «социалистического созидания» в фильмах С. Герасимова («Семеро смелых», «Комсомольск»), Л. Лукова («Большая жизнь»). Лирическая композиция фильма А. Довженко «Аэроград».

6. Расцвет кинокомедии. Значение звука для развития этого жанра. («Антон Иванович сердится» А. Ивановского, «Подкидыш» Т. Лукашевич). Музыкальные комедии Г. Александрова («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и др.) И И. Пырьева («Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух»).

7. Фильмы-сказки А. Роу («Василиса Прекрасная», «Конек-Горбунок») и А. Птушко («Золотой ключик»).

Мультипликация: работы И. Иванова-Вано, Н. Ходатаева, А. Амальрика, В. Сутеева и др.

Раздел 9. Кинематограф 40-х годов

1. Вторая мировая война и ее влияние на мировой кинематограф. Развитие военной хроники («За что мы боролись» Ф. Капры, хроникальные ленты Р. Кармена). Документально-художественные фильмы английских кинематографистов.

2. Героико-патриотические фильмы («Вечерние посетители» М. Карне, «Охота на человека» Ф. Ланга, «Касабланка» М. Кертиса).

3. Творчество А. Корды («Багдадский вор», «Леди Гамильтон»), Л. Висконти («Мара»), В. де Сика («Дети смотрят на нас»). Движение «калиграфистов» в Италии.

4. Развлекательное кино («Сестра его дворецкого» Г. Костера и др.).

Раздел 10. Советский кинематограф в годы Великой Отечественной войны.

1. Советская кинематография в годы Великой Отечественной войны. Подвиги операторов-хроникеров. Документальная кинопублицистика («Разгром немецких войск под Москвой», «Сталинград», «Битва за Севастополь» и др.). Работа в документальном кино А. Довженко («Битва за нашу Советскую Украину»). «Боевые киносборники».

2. Художественные фильмы на тему войны («Секретарь райкома» И. Пырьева, «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера, «Радуга» М. Донского, «Нашествие» А. Роома, «Два бойца» Л. Лукова, « Фронт »братьев Васильевых).

3. Исторические фильмы («Кутузов» В. Петрова, «Адмирал Нахимов» В. Пудовкина).

4. «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна как шедевр мировой кинематографии, операторская работа Э. Тиссе и А. Москвина в фильме, музыка С. Прокофьева, актерский ансамбль кинокартины.

Раздел 11. Кинематограф в послевоенный период.

1. Основные тенденции в развитии послевоенного киноискусства. Цветной и широкоэкранный кинематограф. Появление телевидения.

2. Итальянский неореализм в киноискусстве. Значение деятельности В. Барбаро,

Ч. Дзаваттини, Д. Пуччини, Дж. Де Санктиса в становлении неореализма. «Рим - открытый город» Р. Росселлини как художественная реализация идей неореализма. Неореалистические фильмы Л. Висконти («Земля дрожит»), Дж. Де Санктис («Трагическая охота»), В. де Сика («Похитители велосипедов»).

3. Советский кинематограф в послевоенные годы. Тема Великой Отечественной войны в фильмах Л. Лукова («Рядовой Александр Матросов»), Б. Барнета («Подвиг разведчика»), А. Столпера («Повесть о настоящем человеке»), С. Герасимова («Молодая гвардия»).

4. Фильмы о современной действительности («Возвращение Василия Бортникова» В. Пудовкина, «Сельская учительница» М. Донского, «Сельский врач» С. Герасимова). Бесконфликтность в кинематографе («Кубанские казаки» И. Пырьева и др.).

5. Фильмы-сказки А. Роу («Кощей Бессмертный») и А. Птушко («Каменный цветок»).

Мультипликация: «Зимняя сказка», «Конек-Горбунок» И. Вано, «Песенка радости» М. Пащенко, «Серая шейка» В. Полковникова.

Раздел 12. Мировая кинематография 50-х годов.

1. Кинематограф в странах Восточной Европы. Зарождение кинематографа в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Новые тенденции в мировом киноискусстве. «Новая волна» в западном кинематографе. Внедрение широкоформатного экрана. Конкуренция кинематографа и телевидения. Использование в кинематографе цвета и панорамных съемок.

2. Развитие творчества итальянских неореалистов. Фильмы Л. Висконти («Самая красивая», «Чувства», «Белые ночи»), Ф. Феллини («Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь»), М. Антониони («Ночь», «Крик»).

Итальянская трагикомедия («Развод по-итальянски» П. Джерми) и психологизация кинокомедий («Полицейские и воры» М. Моничели, «Закон есть закон», «Бабетта идет на войну» Кристиан-Жака, «Кузен и кузина» К. Шаброля , «Некоторые любят погорячее» Б. Уайльдер.3. Новые поиски в использовании литературной основы. Киноэкранизации Н. Брука («Опера нищих»), А. Куросавы («Идиот»), К. Отан-Лары («Красное и черное»), К. Видора («Война и мир»).

4. Уроки Второй мировой войны и их осмысление кинематографом («Ночь шпионов»

Р. Оссеин, «На последнем берегу» С. Крамера, «Мари-Октябрь» Ж. Дювивье, «Мы - вундеркинды» К. Гофмана, «Розы для господина прокурора» В. Штауде, «Мост» В. Викки). Социальная и политическая проблематика в фильмах 50-х годов:

«В случае несчастья» К. Отан-Лары, «Место наверху» Д. Клейтона, «Главная улица» Х. Вардема, «Девица Розмари» Р. Тиме и др. Появление независимого кино в США: «Двенадцать разгневанных мужчин» С. Люмета.

5. «Костюмные» и исторические фильмы: поиски зрителя, достижения и потери («Фанфан-Тюльпан» Кристиан-Жака, «Бен Гур» К. Уайлера и др.). Новые тенденции в жанрах кинодетектива («Не тронь добычу» Ж. Беккера) и фильма «ужасов» («Вампиры» Р. Фреда).

6. Возрождение шведского кинематографа. Творчество И. Бергмана: философские и эстетические поиски художника («Седьмая печать», «Земляничная поляна» и др.)

7. Кинематограф Восточной Европы, основные тенденции его развития («Поезд»

Е. Кавалеровича, «Пепел и алмаз» А. Вайды).

8. Становление кинематографа в Азии и Латинской Америке. Творчество А. Куросавы («Расемон», «Семь самураев» и др.), Р. Капура («Бурлак», «Господин 420»), А. Талиндо («Мокрые спины») и др.

Раздел 13. Советский кинематограф 50-х годов

1. Снижение выпуска кинопродукции в начале десятилетия, причины и последствия «малокартинья». Фильмы - спектакли («Васса Железнова» Л. Лукова). «Возвращение Василия Бортникова» В. Пудовкина и начало нового этапа развития кинематографа.

2. Современная жизнь на киноэкране: («Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и М. Хуциева, "Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Карнавальная ночь» Э. Рязанова).

3. Психологические и философские проблемы в фильмах Ю. Райзмана («Коммунист»),

Г. Чухрая («Баллада о солдате»), В. Скуйбина («Жестокость»), Л. Кулиджанова и

Я. Сегеля («Дом, в котором я живу»). Углубление разработки военной тематики («Судьба человека» С. Бондарчука).

4. Дальнейшее развитие жанра киноэкранизации («Отелло» С. Юткевича, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Последний дюйм» Т. Вульфовича и Н. Курихин).

5. «Летят журавли» М. Калатозова как шедевр мировой кинематографии.

6. Развитие мультипликации в пятидесятые годы. Работа режиссеров И. Вано, М. Пащенко, Б. Денежкина, А. Снежко-Влоцкой и В. Полковникова. Шедевры режиссуры

Л. Атаманова и художников А. Винокурова и Л. Шварцмана («Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева»).

Раздел 14. Мировой кинематограф 60-х годов

1. Кризис и возрождение Голливуда, новый этап американской киноекспансии в европейские страны. Киногиганты Голливуда («Клеопатра» Д. Манкиевича).

«Независимое кино» в США и творчество С. Крамера ("Нюрнбергский процесс», «Корабль дураков» и др.).

Рост насилия и проблема бездуховности на киноэкране («Рожденные неприкаянными» Р. Кормана, «Беспечный ездок» Д. Хоппера, «Бонни и Клайд» А. Пенна). Война во Вьетнаме и ее влияние на кинематограф. Политическое кино в США и его художественное разнообразие («Семь дней в мае» Д. Франкенхеймера, «Доктор Стрейнждлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу» С. Кубрика).

2. Философская проблематика («Коллекционер» В. Уайлера) и «мистическая кинематография» («Ворон» Р. Кормака, «Ребенок Розмари» Р. Полански).

3. Европейский кинематограф в борьбе за сохранение национальных традиций.

Фильмы английского режиссера Л. Андерсона («Если...», «Такова спортивная жизнь»).

4. Английские традиции в голливудских фильмах А. Хичкока («Птицы», «Психо»). «Лоуренс Аравийский» Д. Лина. Философское кино («Повелитель мух» П. Брука).

5. Расцвет итальянского кинематографа. Мировое значение фильмов М. Антониони («Затмение», «Красная пустыня», «Блоу-ап»), Л. Висконти («Рокко и его братья», «Работа», «Леопард», «Посторонний», «Гибель богов»), П. Пазолини («Мама Рома»), В. де Сика («Брак по-итальянски»), Ф. Феллини («8 1/2», «Джульетта и духи»). Франко-итальянский экспериментальный фильм «Три шага в безумие» Р. Вадима, Л. Малля и Ф. Феллини.

6. Французский кинематограф. Группа «Кайе дю синема» и фильмы «Новой волны». Монтаж Ж. Л. Годара («На последнем дыхании»). Фильмы Ф. Трюффо («451 ° по Фаренгейту», «Невеста была в черном»), А. Рене («В прошлом году в Мариенбаде»),

Ж. Дювивье ("Дьявол и десять заповедей»), Л. Бунюэля («Дневник горничной»), Р. Осейна («Вампир из Дюссельдорфа»).

7. Группа «нового немецкого кино» и фильмы Ф. Шлендорфа («Юный Терлеса») и

А. Клюге («Вчерашняя девушка»).

8. Кинематограф Восточной Европы («Пепел» А. Вайды), Азии («Красная борода»

А. Куросавы), Латинской Америки («новое кино» Бразилии).

Раздел 15. Советский кинематограф 60-х годов

1. «Оттепель» во внутренней политике государства и ее влияние на развитие кинематографа. «Форсированная режиссура». Достижения М. Ромма («Обыкновенный фашизм»), М. Хуциева («Застава Ильича», «Июльский дождь»), А. Тарковского («Иваново детство»), М. Ромма "Девять дней одного года", Г. Данелии "Я шагаю по Москве".

2. Углубление проблематики и психологизм в фильмах Г. Чухрая («Чистое небо»),

Л. Кулиджанова («Когда деревья были большими»), Д. Салтыкова («Голова»),Э. Рязанова («Берегись автомобиля»).

3. Изменение акцентов при экранизации классики («Гамлет» Г. Козинцева).

4. Кинематограф для детей («Айболит-66» Р. Быкова, «Морозко» А. Роу и др.).

5. Развитие украинского "поэтического кино" С. Ильенко ("Колодец для жаждущих", "Вечера на Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной"), Г. Параджанов ("Тени забытых предков"), Л. Осыка ("Каменный крест")

6. Расцвет кинематографий республик СССР. Фильмы Т. Абуладзе («Мольба»),

А. Иоселиани («Листопад»), Р. Чхеидзе («Отец солдата»), В. Желакявичюса («Никто не хотел умирать»).

7. Развитие мультипликации в 60-е годы. «Традиционная» мультипликация («Маугли»

Р. Давыдова, «Левша» И. Вано) и художественные эксперименты Ф. Хитрука («История одного преступления»), Н. Серебрякова («Я жду птенца») и др.

Раздел 16. Мировой кинематограф 70-х годов

1. Ведущая роль Голливуда в мировом кинематографе. Виртуозность использования спецэффектов и завоевания симпатий мирового зрителя («Челюсти» С. Спилберга, «Звездные войны» Д. Лукаса). Стиль «ретро» и его роль в восстановлении кинематографа («Молодой Франкенштейн» М. Брукса, «Бумажный месяц» П. Богдановича, «Афера» Д. Р. Хилла).

2. «Вьетнамская тема», ее философское осмысление и противоречивость трактовки («Возвращение домой» Х. Эшби, «Апокалипсис сегодня» Ф. Ф. Копполы).

3. Фильмы об острых проблемах современности («Крестный отец» Ф. Ф. Копполы, «Пролетая над гнездом кукушки» М. Формана, «День саранчи» Д. Шлесингера и др.).

Философско-эстетическое осмысление сущности фашизма в фильме Б. Фосса «Кабаре».

4. Английский кинематограф 70-х годов. Выдающиеся достижения английского кинематографа: фильмы П. Медока («Подменный ребенок», «Правящий класс»), С. Кубрика («Заводной апельсин»), К. Хьюза («Кромвель»), К. Рассела («Дьяволы») и др .

5. Развитие киноискусства Швеции («Змеиное яйцо», «Осенняя соната» И. Бергмана) и Западной Германии («Замужество Марии Браун» Р. В. Фассбиндера, «Носферату, призрак ночи» В. Херцога, «Жестяной барабан» Ф. Шлендорфа).

6. Кинематограф Франции. Выдающиеся картины Л. Бунюэля («Скромное обаяние буржуазии», «Призрак свободы», «Этот смутный объект желания»). «Красный круг»

Ж. П. Мельвиля и «Чудовищная декада» К. Шаброля как фильмы, отражающие характерные тенденции французского кино. Кинофильмы Б. Блие, их художественные открытия и внутренняя противоречивость («Вальсирующие»), Французский «детектив» («Полицейский» Ж. П. Мельвиля, «Без всяких видимых причин» Ф. Лабро и др.).

7. Итальянский кинематограф. Профессионализм и высокие эстетические достижения фильмов Л. Висконти («Смерть в Венеции», «Людвиг», «Семейный портрет в интерьере», «Невинный»), М. Антониони («Забриски-пойнт», «Профессия - репортер»), Б. Бертолуччи («Конформист»), П. Пазолини («Декамерон»). Фильмы Ф. Феллини («Амаркорд») и Э. Петри («Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»). Фильм Л. Каванни «Ночной портье». Эстетическое совершенство и глубина философской проблематики фильма В. Дзурлини «Пустыня Тартары». Фильмы о мафии Д. Дамиани («Признание комиссара полиции прокурору республики», «Я боюсь» и др.).

8. Кинематограф Восточной Европы: фильмы А. Вайды ("Березняк", "Человек из мрамора»), М. Янчо («Агнец божий»), С. Фабри («Пятая печать»).

9. Кинематограф Латинской Америки. «Каноа» Касальса (Мексика), «Когда хочется плакать - не плачу» М. Валлерстайна (Венесуэла).

«Новое кино» Бразилии («Бог и дьявол на земле солнца» Г. Роши, «Ружья» Р. Гэрри и др.).

Кинематограф стран Азии. «Парашурам» М. Сена (Индия), «Под стук трамвайных колес» А. Куросавы (Япония).

Фильмы «нового австралийского кино», творчество П. Уэйра.

Раздел 17. Советский кинематограф 70-х годов

1. Основные тенденции развития кинематографа. Бурное развитие национальных кинематографий. Кинематограф и телевидение. Постановка телефильмов на крупнейших киностудиях страны. Телевидение и документальное кино.

2. Новое осмысление темы Великой Отечественной войны. «Парадные» эпопеи («Освобождение» Ю. Озерова), философский анализ («Был месяц май» М. Хуциева, «Восхождение» Л. Шепитько), психологизм («Белорусский вокзал» А. Смирнова). Тема войны в фильмах Г. Егиазарова («Горячий снег»), Т. Лиозновой («Семнадцать мгновений весны»), Л. Быкова («В бой идут одни старики», «Аты-баты, шли солдаты»).

3. Производственные фильмы: идеологизированность и идейная ограниченность («Премия» С. Микаэляна, «Обратная связь» В. Трегубовича). Проблемы школы в кинематографе 70-х годов («Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Школьный вальс» И. Любимова, «Розыгрыш» В. Меньшова и др.).

4. Киноэкранизации: «Иван Васильевич меняет профессию», «Инкогнито из Петербурга» Л. Гайдая, «Красное и черное» С. Герасимова, «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова» Н. Михалкова, «Король Лир» Г. Козинцева, «Древо желания» Т. Абуладзе и др.

5. Использование эстетических возможностей кинематографа для углубления проблематики и усиления воздействия на зрителя («Белое солнце пустыни» В. Мотыля, «Подранки» Н. Губенко, «Калина красная» В. Шукшина, «Раба любви» и «Пять вечеров» Н. Михалкова).

6. Расцвет творчества А. Тарковского («Солярис», «Страсти по Андрею», «Зеркало»).

7. Многоликость кинокомедий Л. Гайдая, Г. Данелии, Э. Рязанова.

8. Украинский кинематограф 70-х годов.

9. Выдающиеся достижения грузинского кинематографа («Древо желания»Т. Абуладзе, «Жил певчий дрозд» А. Иоселиани, «Мелодии Верийского квартала» Г. Шенгелая, «Чудаки» Э. Шенгелая, «Первая ласточка» И. Мчедлидзе и др.).

10. Мультипликация 70-х годов: традиции и новаторство («Винни-Пух» Ф. Хитрука, «Конек-Горбунок» И. Иванова-Вано, «Трое из Простоквашино» В. Попова). Творчество Ю. Норштейна («Ежик в тумане», «Сказка сказок»).

Раздел 18. Мировой кинематограф 80 - 90-х годов

1. Рост влияния телевидения в восьмидесятые годы. Кабельное, кассетное (видео) и космическое телевидение, его влияние на кинематограф.

2. Содержание и назначение современного киноискусства («Трюкач» Р. Раша).

«Сложность простоты» кинематографа («Из жизни марионеток» И. Бергмана, «Бойцовая рыбка» Ф. Ф. Копполы). Использование спецэффектов в кинематографе («Кто подставил кролика Роджера» Р. Земекиса, «Повелитель зверей» Д. Коскарели, «Американский оборотень в Лондоне» Д. Лэндиса).

3. Своеобразие киноэкранизаций («Сияние» С. Кубрика, «Женщина французского лейтенанта» К. Райса, «Отверженные» Р. Оссейна, «Имя розы» Ж. Ж. Анна). Римейки («Повелитель мух» Г. Хука, «Франкенштейн разбушевался» Р. Кормана).

4. Кино как «связь времен» («Экскалибур» Д. Бурмана, «Горец» Р. Маклкехы, «Танцы с волками» К. Костнер).

5. Философская проблематика кинематографа («Оказавшись на месте» Х. Эшби, «Мефисто» И. Сабо, «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Н. Осимы, «Сердце ангела» А. Паркера, «Человек дождя» Б. Левинсона). Осмысление кинематографом роли искусства в жизни человечества («Амадеус» М. Формана, «Женщина в красных сапогах» Х. Бунюэля).

6. Кинокомедия и музыкальные фильмы («Братья Блюз» Д. Лэндиса, «Женщина в красном» Д. Уайлера, «Всемирная история» М. Брукса и др.).

7. Судьбы людей на экране («На Золотом озере» М. Рая-Дела, «Профессионал» К. Лотнера и др.).

Раздел 19. Отечественный кинематограф 80 - 90-х годов

1. Фильмы ведущих кинорежиссеров 80-90-х годов: А. Тарковского («Сталкер»),

М. Хуциева ("Послесловие"), Р. Быкова («Чучело»), А. Германа («Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах»), Э. Климова («Агония», «Прощание с Матерой», «Иди и смотри»), Н. Михалкова («Родня», «Без свидетелей», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»), Т. Абуладзе («Покаяние»). Творчество В. Абдрашитова («Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга»).

2. Мультипликация первой половины 80-х годов («Тайна третьей планеты» Р. Качанова и др.).

3. V съезд кинематографистов СССР и его решения. Кинематограф периода «перестройки». Борьба «элитарных» и «коммерческих» тенденций. Новые «лицо» отечественной «массовой культуры». Поиски, достижения и потери (работы С. Соловьева, А. Сокурова, С. Говорухина, М. Козакова и др.).

4. Новый этап развития документального кинематографа («Жизнь Соловецкий» М. Голдовский, «Легко ли быть молодым» Ю. Подниекса, «Так жить нельзя» С. Говорухина).

5. Кризисные тенденции кинематографа и попытки их преодоления. Киноискусство и кинопрокат.

6. Перспективы и тенденции развития кинематографа.

Раздел 20. Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития.

Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуально мир. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Гарри Поттер» и др.).

Раздел 21. История телевидения.

1. История изобретения телевидения. Первые пробные телевизионные передачи. Первые телевизионные ведущие. Открытие телецентра на Шаболовке. Становление телевизионного производства в Москве, Киеве и других городах. Формирование культуры телевизионного восприятия. Техническое оснащение телецентров и телестудий. Массовое распространение телевидения.

2. История телевидения США.

3. История телевидения европейских стран

4. Телевидение Японии.

5. Телевизионный фильм. Жанры телевизионных художественных фильмов. Особенности многосерийного телефильма.

6. Телевизионная хроника и теледокументалистика.

4. Структура учебной дисциплины

№ з/п	Названия разделов, тем	Всего часов	Лекции	Семи-нары	Самостоятельная работа
1	Вступление	6	2	2	2
2	Генезис и периодизация развития мирового киноискусства	5	2	1	2
3	История мирового немого кинематографа	5	2	1	2
4	Кино в дореволюционной России(1896-1917)	5	2	1	2
5	Рождение советского кино (1917-1921)	5	2	1	2
6	Киноискусство двадцатых годов	5	2	1	2
7	Мировой кинематограф 30-х годов	5	2	1	2
8	Советский кинематограф 30-х годов	5	2	1	2
9	Кинематограф 40-х годов	5	2	1	2
10	Советская кинематография в годы Великой Отечественной войны	6	2	2	2
11	Кинематограф в послевоенный период	5	2	1	2
12	Мировая кинематография 50-х годов	6	2	2	2
13	Советский кинематограф 50-х годов	6	2	2	2
14	Мировой кинематограф 60-х годов	6	2	2	2
15	Советский кинематограф 60-х годов	6	2	2	2
16	Мировой кинематограф 70-х годов	6	2	2	2
17	Советский кинематограф 70-х годов	6	2	2	2
18	Мировой кинематограф 80-90-х годов	6	2	2	2
19	Отечественный кинематограф 80-90-х годов	5	2	1	2
20	Кино третьего тисячелетия. Тенденции развития.	8	2	4	2
21	История телевидения.	6	2	2	2
	Итого	108	36	34	38

5. Темы практических занятий

Практические занятия согласно учебному плану не предусмотрены.

6. Темы семинарских занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Кинематограф как вид искусства.	2
2	Жорж Мельес и появление игрового кино.	2
3	Первые кинозвезды мирового кино.	2
4	Актеры российского дореволюционного кино.	2
5	Дзига Вертов - великий художник документального кино.	2
6	Кино и литература.	2
7	Творчество С. Эйзенштейна и его значение для развития мирового кинематографа.	2
8	Фильмы В. Пудовкина.	2
9	Творчество А. Довженко.	2
10	Творческий путь звезды мирового экрана Чарли Чаплина	2
	Творчество У. Диснея.	2
12	Поэтика фильма «Чапаев» режиссеров Г. и С. Васильевых.	2
13	Музыкальные кинокомедии Г. Александрова.	2
14	Экранизация литературной классикив кинематографе 30-х годов.	2
15	Художественный кинематограф в годы Великой Отечественной войны	2
16	Итальянский неореализм.	2
17	Тема войны в фильмах 50-х годов.	2
18	Современная жизнь в кинематографе 50-х годов.	2
19	Экранизация литературной классики в 50-е годы.	2
20	Жанр мюзикла в американском кино 60-70-х годов.	2
21	Европейский кинематограф 60-х годов.	2
22	Кинематограф СССР 60-х годов.	2
23	Кинокомедии Э. Рязанова.	2
24	Украинский кинематограф 60-х годов.	2
25	Острые проблемы современности в фильмах 70-х годов.	2
26	Развитие киноискусства Швеции и Германии.	2
27	Кинематограф Франции 70-х годов.	2
28	Итальянский кинематограф 70-х годов.	2
29	Тема войны в кинематографе 70-х годов.	2
30	Киноэкранизации 70-х годов.	2
31	В. Шукшин - писатель, актер, режиссер.	2
32	Роли и фильмы Ивана Миколайчука	2
33	Творчество А. Тарковского	2
34	Мировой кинематограф 80-90 гг.	2
35	Фильмы Н. Михалкова 80-90-х годов	2
36	Телевизионный художественный фильм.	2

7. Темы лабораторных занятий

Лабораторные занятия согласно учебному плану не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Рождение кинематографа в США	2
2	Кино в дореволюционной России	2
3	Рождение советского кино	2
4	Киноискусство 20х годов	2
5	Мировой кинематограф 30х годов	2
6	Советский кинематограф 30х годов	2
7	Кинематограф 40х годов	2
8	Советский кинематограф в годы ВОВ	2
9	Кинематограф в послевоенный период	2
10	Мировой кинематограф 50х годов	2
11	Советский кинематограф 50х годов	2
12	Мировой кинематограф 60х годов	2
13	Советский кинематограф 60х годов	2
14	Мировой кинематограф 70х годов	2
15	Советский кинематограф 70х годов	2
16	Мировой кинематограф 80-90х годов	2
17	Отечественный кинематограф 80-90х годов	2
18	История телевидения	2
Итого		38

9. Индивидуальные задания

Индивидуальные задания занятия согласно учебному плану не предусмотрены.

10. Методы обучения

Лекции по дисциплине проводятся с использованием демонстрационного сопровождения, которое содержит значительное количество наглядного материала. С целью активизации учебно-познавательной деятельности студентов при изложении теоретического материала применяются активные методы обучения, которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а в первую очередь на творческое, производительное мышление: проблемные лекции, имитационно-моделирующие занятия, обсуждения дискуссионных вопросов.

Семинарские занятия проводятся с помощью учебных тренингов, применения тестовых технологий, выполнения творчески-прикладных заданий, проведения современных мультимедийных презентаций, с применением активных методов обучения в форме деловых игр.

11. Методы контроля

Контроль знаний студентов осуществляется в форме зачета.

Шкала оценивания: национальная и ECTS

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	Оценка ECTS	Оценка по национальной шкале	
для экзамена, курсового проекта (работы), практики	для зачета
90–100	**А**	отлично	зачтено
82-89	**В**	хорошо
74-81	**С**
64-73	**D**	удовлетворительно
60-63	**Е**
35-59	**FX**	неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи	не зачтено с возможностью повторной сдачи
0-34	**F**	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины	не зачтено с обязательным повторным изучением дисциплины

13. Методическое обеспечение

Киножурналы, скриншоты фильмов, цифровые копии фильмов, буклеты кинофестивалей и кинотеатров.

14. Рекомендованная литература

Аристарко Г. История теорий кино. - М. : Искусство, 1966.

Арнхейм Р. Кино как искусство. - М. : Искусство, 1960.

Базен А. Что такое кино?: Сб. статей. - М. : Искусство, 1972.

Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. - М. : Искусство, 1986.

Бачелис Т. Феллини. - М. : Наука, 1972.

Бергман И. Сборник. - М. : Искусство, 1969.

Бергман о Бергмане. - М. : Искусство, 1986.

Божович В. Рене Клер. - М. : Искусство, 1985.

Бунюэль Л. Сборник. - М. : Искусство, 1979.

Бунюэль о Бунюэле. - М. : Искусство, 1989.

Вайсфельд И. , Демин В. , Соболев Р. Встречи с Х музой. - М. : Просвещение, 1981.

Вайсфельд И. В. Кино как вид искусства. - М. : Искусство, 1983.

Ветрова Т. Кинематограф Латинской Америки. - М. : Искусство, 1984.

Висконти Л. Сборник. - М. : Искусство, 1986.

Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. - М. : Искусство,1963.

Гуральник У. Русская литература и советское кино. - М. : Искусство, 1968.

Дакен Л. Кино - наша профессия. – М. : Искусство,1963.

Дзаватинни Ч. , Умберто Д. От сюжета к фильму. - М. : Искусство, 1960.

Дзаватинни Ч. , Умберто Д. Дневник жизни и кино. – М. : Искусство, 1982.

Довженко і світ/ Упорядник с. Плачинда. - К. : Рад. Письменник,1984.

Жанкола Ж. Л. Кино Франции. Пятая республика. 1958-1978. - М. : Искусство, 1985.

Ждан В. Н. Введение в эстетику фильма. - М. : Искусство, 1972.

Ждан В. Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. - М. : Искусство, 1986.

Звезды немого кино. / Сост. В. Головской. - М. : Искусство, 1968.

История советского кино. 1917-1967: В 4 т. - М. : Искусство, 1969-1973.

Карцева Е. Сделано в Голливуде. – М. : Искусство, 1964.

Карцева Е. Вестерн: эволюция жанра. - М. : Искусство, 1976.

Карцева Е. Голливуд: контрасты 70-х годов. - М. : Искусство, 1987.

Кино: Энциклопедический словарь. /Под. ред. С. Юткевича. - М. : Сов. энциклопедия,1986.

Кино Болгарии. - М. : Искусство, 1984.

Кино Великобритании. - М. : Искусство, 1970.

Кино Югославии. - М. : Искусство, 1978.

Кинословарь. / Под ред. А. М. Прохорова. - В 2т. - М. : Сов. энциклопедия, 1966 -1970.

Клер Р. Кино вчера, кино сегодня. - М. : Искусство, 1983.

Клиентов А. Е. Пять встреч с музой Кино. - М. : Современник, 2001.

Колодяжная В. С, Трутко И. И. История зарубежного кино. Т. 2. . - М. : Искусство, 1970.

Комаров С. В. История зарубежного кино. Т. 1. - М. : Искусство, 1965.

Комаров С. , Трутко И. , Утилов В. История зарубежного кино. Т. 3. - М. : Искусство, 1981.

Корнієнко І. Кіно і роки. - К. : Мистецтво, 1964.

Корнієнко І. Півстоліття українського радянського кіно. - К. : Мистецтво,1970.

Кудрявцев С. 500 фильмов. - М. : СП «ИКПА»,1990.

Кукаркин А. В. Кино, театр, музыка, живопись США. - М. : Искусство, 1964.

Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллинн: Ээсти Раамат, 1973.

Маркулан Я. Кино Польши. - М. : Искусство, 1967.

Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. - М. : Искусство, 1978.

Мастера советской мультипликации: Сборник. - М. : Искусство, 1972.

Мир и фильмы Андрея Тарковского. - М. : Искусство, 1991.

Монтегю А. Мир фильма: Путеводитель по кино. - М. : Искусство, 1969.

Ренуар Ж. Сборник. – М. : Искусство, 1981.

Садуль Ж. Всеобщая история кино: В 4 т. - М. : Искусство, 1958-1982.

Садуль Ж. История киноискусства. - М. : Изд-во иностранной литературы, 1957

Семенчик І. Життєпис Олександра Довженка. - К. :Молодь,1991. .

Соболев Р. Голливуд. 60-е годы. – М. : Искусство, 1975.

Соболев Р. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. - М. : Искусство, 1961.

Теплиц Е. История киноискусства. 1895-1927. - М. : Прогресс, 1968.

Теплиц Е. Кино и телевидение США. - М. : Искусство, 1966.

Трюффо Ф. Сборник. - М. : Искусство, 1985.

Феллини Ф. Делать фильм. - М. : Искусство, 1984.

Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. - М. : Искусство, 1992.

Чаплин Ч. Моя автобиография. – М. : Искусство, 1966.

Что такое язык кино. - М. : Искусство, 1989.

Эйзенштейн в воспоминаниях современников. - М. : Искусство, 1974.

Юренев Р. Н. Краткая история киноискусства. - М. : Издательский центр «Академия», 1997.

Юренев Р. Н. Чудесное окно: Краткая история мирового кино. - М. : Просвещение, 1983.

15. Информационные ресурсы

1. www.nbuv.gov.ua - Национальная библиотека Украины имени В.І. Вернадского.
2. www.lib.ua-ru.net - электронная юридическая, гуманитарная, экономическая, периодическая библиотеки.