

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 практической работы по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету, диф. зачету и экзамену.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Основные этапы развития мирового кинематографа: зарождение, немое кино, звуковое кино

1. Предпосылки появления кинематографа. Первые эксперименты в кино.
2. Эпоха немого кино, развитие немого кинематографа.
3. Появление звука в кино. Изменения в мировом кинематографе как отражение технического прогресса.
4. Основные деятели эпохи становления мирового кинематографа как индустрии (немое и ранее звуковое кино).

Ключевые слова: немое кино, звуковое кино, экспериментальное кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Посмотреть немой игровой фильм по выбору и проанализировать его особенности (тему, проблематику, игру актеров, свет, титр и прочее). Обсудить в группе особенности немого кино.

Литература: [[2. — с. 9–19; 95–99.](#)]

Тема 2. История развития кино в России

1. Первые авторы отечественно кинематографа. Кинематограф 1920-х годов: тематика, свойственный эпохе киноязык, технические особенности.
2. Кино 1930-х годов в СССР: тематика, проблематика, киноязык, главные авторы. Кино периода Великой Отечественной войны: специфика, поэтика, авторы, киноязык.
3. Кино мирного времени — 1950-1960 гг.: тематика, проблематика, авторы, особенности. 4. Кино оттепели: особенности произведений этого периода, главные авторы, тематика и проблематика, поэтика.
5. Кино эпохи перестройки: темы и герои, особенности киноязыка, главные авторы и фильмы периода.

Ключевые слова: Ханжонков, Эйзенштейн, Кулешов, Пудовкин, Протазанов, Вертов, Ромм, советское кино, военные фильмы, кино периода оттепели, перестроечное кино.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. На основании предложенной периодизации отечественного кинематографа составить список фильмов, состоящий из произведений характерных для того или иного периода развития индустрии. Обосновать все пункты списка, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 51–59; 85–95, 141–153, 196–209, 271–287, 368–386.](#)]

Тема 3. История развития кино в США

1. Американский кинематограф «до Голливуда». Голливуд как символ и элемент формирования общемировой индустрии кинематографа. Формирование киношколы, основные жанры, темы, герои.
2. Американское кино в 1920-х годах: жанры, темы.
3. Кино периода Великой депрессии и Второй мировой войны: герой, поэтика, главные авторы и произведения эпохи. Неоклассический Голливуд.
4. Американское кино конца XX века: проблематика, тематика, герои, главные авторы и киноязык эпохи.

Ключевые слова: Голливуд, Гриффит, американская комическая, кино времен Великой депрессии и войны, неоклассика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. На основании предложенной периодизации американского кинематографа составить список фильмов, состоящий из произведений характерных для того или иного периода развития индустрии. Обосновать все пункты списка, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 26–36, 61–69, 99–119, 242–249, 325–347.](#)]

Тема 4. История развития кино в Европе.

1. Кино начала XX века в Европе.
2. Французский авангард 1920-х гг.
3. Золотой век немецкого кино.
4. Европейское кино эпохи Второй мировой войны: Германия и нацистские фильмы, Франция и кино периода оккупации.
5. Европейский кинематограф мирного времени: настроения времени, темы, проблематика, киноязык. Итальянский неореализм. Английское кино — жанровая специфика, темы, проблематика, киноязык. Французская новая волна.
6. Главные авторы и кинопроизведения Европы XX века.

Ключевые слова: французский авангард, золотой век немецкого кино, кино эпохи Второй мировой войны, итальянский неореализм, французская новая волна.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. На основании предложенной периодизации европейского кинематографа составить список фильмов, состоящий из произведений характерных для того или иного периода развития индустрии. Обосновать все пункты списка, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 36–48, 69–85, 119–141, 165–196, 242–271.](#)]

Тема 5. Новейшая история кино

1. Новейшее отечественное кино 1990–2010-е гг.: темы, проблематика, авторы, киноязык, поэтика.
2. Современный кинематограф США: технический прогресс как двигатель индустрии, новые темы, главные герои и проблематика, главные авторы XXI века.
3. Современное европейское кино: авторы, проблематика, киноязык.
4. Основные мировые кинофестивали, их главные герои настоящего времени. Кино Азии.

Ключевые слова: кино рубежа, кино XXI века, кино Азии, кинофестивали.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Составить список отечественных и зарубежных фильмов, состоящий из наиболее важных произведений рубежа XX–XXI вв. Обосновать свой выбор, обсудить в группе.

Литература: [[2 — с. 317–386; 3 — с. 414–426.](#)]

Тема 6. Признанные мастера кино и их вклад в мировой кинематограф

1. Отечественные авторы: Тарковский, Параджанов, Ромм, Донской, Шепитько, Муратова, Рязанов, Михалков, Гайдай.
2. Европейские авторы: Феллини, Антониони, Бертолуччи, Буньюэль, Бергман, Годар, Трюффо, Кустурица.
3. Американские авторы: Аллен, Скорцезе, Тарантино, Кубрик, Джармуш и другие.

Ключевые слова: Тарковский, Параджанов, Шепитько, Муратова, Рязанов, Михалков, Феллини, Антониони, Буньюэль, Бергман, Годар, Трюффо, Кустурица, Бертолуччи, Курасава, Хичкок, Аллен, Скорцезе, Тарантино, Кубрик, Джармуш и другие.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Подготовить сообщение о любимом режиссере: биография, фильмография (основные работы), особенности творчества, место в истории мирового кино. Желательно не выбирать режиссеров, работе которых были посвящены лекции.

Литература: [[2 — с. 209–218, 287–309; 3 — с. 393–414, 313–329, 329–336.](#)]

Тема 7. Документалистика: история, теория

1. Первые хроники, эволюция жанра.
2. Виды документальных фильмов: информационно-описательные и проблемно-образные.
3. Задачи документальных фильмов: обучение, научное исследование, пропаганда, публицистика, хроника.
4. Структура документального фильма.

Ключевые слова: хроника, документалистика, пропаганда, публицистика.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме

2. Выбрать документальный фильм, посмотреть его и проанализировать (определить вид, функции, особенности подачи материала). Обсудить в группе просмотренные фильмы, сравнить их на основании проведенного анализа.

Литература: [[1 — с. 308–316](#); 4]

Тема 8. История отечественной кинокритики

1. Зарождение отечественной художественной критики.
2. Кинокритика как часть процесса осмысления художественного контекста. Кризис кинокритики.
3. Значительные имена отечественной кинокритики: Фрейлих, Юренев, Зоркая, Дондурей, Плахов, Матизен, Аркус, Долин и другие.

Ключевые слова: художественная критика, кризис критики, кинокритика и киножурналистика

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать рецензию признанного отечественного критика на любой фильм, проанализировать её (из чего она состоит). Обсудить в группе. Выбранные студентами авторы не должны повторяться.
3. Сравнить рецензии на один и тот же фильм разных авторов.

Литература: [[4](#)]

РАЗДЕЛ II. Кино как предмет анализа (II СЕМЕСТР)

Тема 9. Функция критики. Критерии оценки фильма. Сюжет и фабула.

1. Кинопроизведение как совокупность художественных процессов. Составляющие кинопроизведения и их анализ. Функции критики: информационная (просветительская), воспитательная, развлекательная и другие.
2. Отличие фабулы от сюжета. Фабула как отражение основного конфликта. Сюжет как композиционная основа. Основа сюжета и фабулы — конфликт.

Ключевые слова: теория кино, сюжет, фабула.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, определить его фабулу и сюжет, проанализировать их, обсудить в группе.

Литература: [[1 — с. 409–440.](#)]

Тема 10. Драматургический конфликт. Композиция

1. Драматургическая ситуация как сюжетообразующая основа фильма. Содержание конфликта, противостояние антагониста и протагониста.
2. Виды конфликтов: внутренний (конфликт героя с самим собой) и внешний (личностный уровень: конфликт с семьей, друзьями, влюбленными; внеличностный уровень: обстоятельства, окружающий мир, персонажи вне близкого круга героя).

3. Правила драматургического конфликта: разнообразие (конфликт должен нарастать, идти на спад или чередовать одно с другим), конфликтов может быть несколько (разных уровней, временных и постоянных).

4. Конфликт как драматическая форма и содержание кино. Что такое драматургия и композиция. Композиционные составляющие: завязка действия, побуждающее происшествие, кризис, кульминация, развязка.

Ключевые слова: композиция, конфликт, драматургия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме

2. Выбрать и посмотреть фильм, определить конфликты, охарактеризовать их.

Проанализировать композицию фильма, описать ее, дать оценку и обсудить в группе.
(<http://snimifilm.com/post/vidy-konfliktov-v-kino-no8> — виды конфликтов)

Литература: [1 — с. 440–468.]

Тема 11. Герой как предмет анализа критики

1. Типы героев (главные, второстепенные, массовка как герой; протагонисты и антагонисты).

2. Концепция личности героя. Мотивация героя. Поле действия героя.

Ключевые слова: герой, мотивация, поле деятельности героя, протагонисты и антагонисты

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме

2. Выбрать и посмотреть фильм. Охарактеризовать героев, определить конфликт, проанализировать мотивацию героев, дать оценку героям, оценить актерские работы. Рассказать группе о проделанной работе, обсудить.

Литература: [1 — с. 193–251.]

Тема 12. Жанры кинематографа и образующие их характеристики

1. Драма. Комедия. Детектив. Боевик (экшн). Вестерн. Триллер. Мелодрама. Исторический фильм. Приключенческий фильм. Фантастический фильм. Фильм ужасов.

2. Жанрообразующие элементы указанных типов.

3. Синтез жанров в кино.

Ключевые слова: жанр, драма, комедия, синтез жанров, классификация жанров.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме

2. Выбрать и посмотреть фильм, определить, к какому жанру (согласно разным классификациям) он относится, элементы каких жанров, кроме основного, встречаются в фильме, указать жанрообразующие признаки.

Литература: [1 — с. 251–409; 4]

Тема 13. Авторский стиль и стилизации

1. Понятие авторского стиля. Особенности авторского стиля: приемы и техники как способы его выражения (ритм, плавность переходов, длина кадров, свет, декорации, кастинг и прочие).
2. Проблематика и тематика кино как отражение авторской позиции.
3. Стилизация как авторский прием (подражание другим эпохам и мастерам жанров).

Ключевые слова: авторский стиль, стилизация, авторские особенности

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, проанализировать его и выявить авторский стиль создателей фильма, объяснить, в чем он проявляется. Сравнить в группе разные фильмы и особенности работы их авторов.

Литература: [\[1 — с. 316–348.\]](#)

Тема 14. Анализ киноязыка: техника и концептуальные приемы

1. Киноязык как совокупность технических и художественных приемов, служащих средством выражения определенной художественной реальности и авторского замысла. Понятие кадра и плана.
 2. Монтаж как средство передачи художественного замысла. Эффект Кулешова.
 3. Время как структурный элемент кинопроизведения (его ход, его обозначение, его темп).
 4. Звук и пространство (саундтрек; заданные пространства действия, среда).
 5. Изображение и слово (голос в кадре и за кадром, функции комментария в кино и прочее).
- Диалог как структурный элемент киновыразительности.

Ключевые слова: кадр, план, монтаж, эффект Кулешова, время, ритм, свет, саундтрек.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать и посмотреть фильм, проанализировать его киноязык и концептуальные приемы. Обсудить в группе проделанную работу.
3. На основании изученного за семестр материала проанализировать любой из просмотренных фильмов, на основе проделанного анализа написать рецензию объемом не менее 3,5 тыс. знаков.

Литература: [\[1 — с. 468–500.\]](#)

РАЗДЕЛ III РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ (III СЕМЕСТР)

Тема 15. Цикл работы кинокритика. Требования к рецензенту кинопроизведения. Рецензия как основной продукт кинокритики

1. Независимая критика и критика как часть PR-кампании фильма (постпродакшн).
2. Главная задача рецензента. Объективность и субъективность оценки критика.
3. Профессиональная этика кинокритика (журналиста). Проблема спойлеров (их оправданное и неоправданное упоминание).
4. Работа критика на фестивалях, питчингах, кинофорумах. Рецензия — главный продукт и результат работы критика.

Ключевые слова: журналистская этика, субъективная и объективная оценка, рецензия, фестиваль, спойлер.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Составить список требований к профессиональному кинокритику.
3. Обсудить в группе проблему спойлеров в рецензии, найти рецензию, содержащую спойлеры и дать оценку оправданности их появления в тексте.

Литература: [[5. С. — 83 – 88.](#)]

Тема 16. Рецензия как жанр журналистики. Жанровые признаки

1. Определение рецензии в системе жанров журналистики. Требования к рецензии
2. Рецензия как доказательное суждение. Аргументированный анализ, логичность выводов.

Ключевые слова: рецензия, жанр

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Выбрать рецензию, проанализировать ее и выявить жанровые признаки. Обсудить в группе.
3. Найти интервью кинокритика (-ов) о его профессиональной деятельности, проанализировать интервью, обсудить в группе полученные знания о рецензировании фильмов.

Литература: [[5 С.— 83 – 88](#)]

Тема 17. Виды рецензий

1. Рецензия-статья (элементы критики, рассуждения автора).
2. Рецензия-фельетон (сатирическая рецензия).
3. Рецензия-заметка (небольшой отзыв с поверхностным анализом, синопсис и краткий анализ).
4. Рецензия-очерк (крупная форма, подразумевающая исторические, общекультурные, биографические сведения, подробный анализ).
5. Рецензия-интервью (анализ в форме диалога с автором)
6. Видеорецензия.

Ключевые слова: рецензия, жанр, синтез жанров, киножурналистика

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
2. Найти пример рецензии каждого вида (учитывайте, что одна рецензия может содержать признаки нескольких видов, например, быть видеорецензией и фельетоном).

Литература: [[5 С.— 83 – 88](#)]

Тема 18. Структура классической рецензии

1. Заголовок.
2. Общие формальные сведения обязательные для указания.
3. Анализ формы и композиции произведения.
4. Общая характеристика и оценка. Место произведения в творчестве автора. Место произведения в современной культуре.

5. Залог успеха рецензии у читателя: художественно-выразительные средства, удачный заголовок, четкость композиции, логичность доводов и оценок, краткость и полнота анализа, легкость слога и пр.

Ключевые слова: : заголовок, анализ, оценка, объективность, точка зрения, художественная критика, киножурналистика

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Проанализировать собственную рецензию, составленную для экзамена в прошлом семестре, отредактировать ее (если есть необходимость) и привести к жанровому соответствию, определить вид рецензии, предложить заголовок/Выбрать и посмотреть фильм, написать рецензию объемом не менее 3,5 тыс.знаков, предоставив максимально полный и глубокий анализ произведения, предложить заголовок.

Литература: [\[5 С.— 83 – 88\]](#)