

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Философский факультет

Рабочая программа дисциплины (модуля)

История кино

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки
050100 педагогическое образование

Профессионально-образовательная программа
Мировая художественная культура

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Очная форма обучения

Саратов,
2013 Год

1. Цели освоения дисциплины «История кино»

Развить знания студентов о мировом кинематографе, которые в процессе их дальнейшей профессиональной педагогической позволят им существенно повышать культурный уровень как свой, так и учащихся различных учебных заведений.

2. Место дисциплины «История кино» в структуре ООП магистратуры

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла, предназначена дать студентам необходимые знания, научить использовать их в исследовательской и педагогической практике. Курс – составная часть педагогического образования – тесно взаимосвязан с другими учебными дисциплинами, прежде всего с теми, которые выявляют специфику истории мировой художественной культуры.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «История кино» формируются следующие компетенции:

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);

готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);

способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);

готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

•Знать:

Основы истории кинематографа

•Уметь

осуществлять профессиональное и личностное самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе

•Владеть

формированием художественно-культурной среды, способствующей удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп населения

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
__(144_____ часа, экзамен).

№ п/	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего Контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы Промежуточной аттестации (по семестрам)
				Всего часов	Лекции	Лабораторные и Практические занятия	Самостоятельная работа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>Становление и развитие кинематографа</i>	3	1-3	18	2	2	14	
2.	<i>Век немого кино</i>	3	4-6	18		4	14	Устный опрос
3.	<i>Кино как искусство: сюрреализм и т.д.</i>	3	7-9	18		4	14	Контрольная работа № 3
4.	<i>Современный кинематограф: национальные школы Кино в СССР.</i>	3	10-12	18	2	2	14	Устный опрос
5.	<i>Дилемма: артхаус и массовое кино</i>	3	13-14	18		4	14	
6.	<i>Кинематограф Азии и Ближнего Востока</i>	3	15-16	18		4	14	Контрольная работа № 2
7.	Итого за семестр:			108	4	20	84	Экзамен(36ч.)

Тема 1. Становление и развитие кинематографа

Европейская культура в конце XIX века. Рождение новых концепций в философии и искусстве. Краткая предыстория изобретения кинематографа. Кинетоскоп Т. Эдисона. Вклад Люмьеров в развитие кинематографа. Принцип «движущейся фотографии».

«Документальные» фильмы Люмьеров. Эстетическая ограниченность «движущейся фотографии». Рождение киножанров. Ж. Мельес — родоначальник игрового кино. Рождение французской киноиндустрии. Фирмы «Патэ» и «Гомон», монополизация кинопроизводства и проката.

Тема 2. Век немого кино

Кино в США: творчество Д. У. Гриффита. Первый полнометражный фильм США «Рождение нации». Рост Голливуда. Крупнейшие фирмы («Парама-унт», «Юниверсал», «XX век-Фокс») и их продукция.

Основные жанры, успех серийных детективов и салонных драм. Система «звезд» как феномен массовой культуры. М. Пикфорд, Д. Фербенкса, П. Уайт, Т. Бара, их место в мифологии кино. Ч. Чаплин и его роль в киноиндустрии. «Юнайтед артист». А. Назимова – русская звезда в Голливуде.

Кино-сериалы в Европе 1910-х годов: «Вампиры», «Фантомас».

Тема 3. Кино как искусство: экспрессионизм, сюрреализм и т.д. в первую половину 20 в.

Эстетические принципы экранного экспрессионизма в фильме Р. Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919), в немецких фильмах 1920-х годов: «Носферату» Ф. Мурнау, «Доктор Мабузе» Ф. Ланга и др.

Эпическая диалогия Ф. Ланга «Нибелунги», фильм- утопия «Метрополис».

Франция 1920-х годов. «Революция» в искусстве: конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм. «Авангард»/ Влияние сюрреализма. Этапные фильмы периода: «Механический балет» (реж. Ф. Леже), «Антракт (реж. Р. Клер), «Раковина и священник» (реж. Ж. Дюллак). Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали.

Тема 4. Современный кинематограф: национальные школы

Европейское кино. Итальянский неореализм Л. Висконти, Дж. де Сантис, де Сика, Р. Росселини, Ф. Феллини, М. Антониони, П. Пазолини и др.

Французский поэтический реализм: Р. Клер. Ж. Ренуар. Новая волна французского кино: Ж.-Л Годар, Ф. Трюффо, К. Шаброль.

Кино в ФРГ: Р. В. Фассбиндер, Ф. Шлендорф. Шведское кино: И. Бергман. Испанское кино. Кино Великобритании. Греческое Кино. Польское кино. Кино Венгрии. Кино Югославии. Чешское кино. Кино в США. Нуар-фильмы 50-60-х. А. Хичкок, О. Уэллс. Кинозвезды. Феномен М. Дитрих, М. Монро и др.

Кино в дореволюционной России. становление русского национального кинематографа. Я. Протазанов. Мастерство первых русских киноактеров: И. Мозжухина, В. Холодной и др. Мультипликационные фильмы В. Старевича. А. Птушко. Поиск новых средств кинематографической выразительности. «Конструктивизм» в творчестве Д. Вертова «Человек с киноаппаратом».

Кино в СССР в 60-е – 80-е годы.

Тема 5. Дилемма: артхаус и массовое кино

Понятие «артхаус». Сюрреализм в кино как пример «артхауса». Л. Бонюэль, А Ходоровски, Ф. Аррабаль, Я. Шванкмайер. Постмодернистские тенденции в английском кино: К. Рассел, П. Гринуэй, Д.Джармен.

Артхаус в США и Канаде. Фестиваль «Sundance». Братья Квай. Г. Мэддин.

Арт-хаус в СССР. С. Тарковский, А. Сакуров, К. Муратова.

Массовое кино. Вестерны. Комедии. Советский фильм «Планета бурь» и космическая тематика в массовом кино. «Звездные войны». Наиболее коммерчески успешные кинематографисты 20в.

Снятие оппозиции «артхаус» / «мейнстрим» в современном кино. Творчество Тарантино.

Тема 6. Кинематограф Азии и Ближнего Востока

Кино Японии. Классики: А. Куросава, Я. Одзу, С. Инамура, Н. Судзуки и др. Современное японское кино.

Китайское кино. Расцвет кинематографа КНР в 90-е – 2000гг. Кино Гонг-Конга. Корейский кинематограф. Тайский кинематограф.

Кино Индии: Болливуд, Толливуд, Колливуд, Молливуд и пр. Этническое многообразие школ индийского кино. Бенгальское Кино. Кино Пакистана: Лолливуд, пуштунское кино.

Арабский кинематограф. Золотой век Египетского кино (40-70гг.) Музыка и танец в арабском кинематографе.

Иранское кино и его признание на мировых кинофестивалях. Турецкое кино. Кино стран СНГ.

5. Образовательные технологии

Основной формой реализации курса является лекция с широким использованием эмпирического обращения к кинематографическому наследию, другой, дополняющей лекции, формой обучения служат семинары, на которых студенты выступают с докладами, сообщениями по проблемам курса.

Программа предусматривает внеаудиторные занятия. Самостоятельные задания включают в себя освоение (просмотр) кинематографических произведений. Особое место при подготовке к семинарским занятиям отводится исследовательской и творческой работе студента с рекомендованной литературой и просмотру фильмов, и рекомендованными преподавателем материалами в сети Интернет.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

В процессе изучения курса «История кино» большое значение уделяется самостоятельной работе студентов, особенно при подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Самостоятельную подготовку к практическим занятиям необходимо начинать с изучения рекомендованной литературы к конкретному занятию. Много времени в учебном плане отводится студентам на самостоятельный просмотр фильмов. Таким образом, у студента должна сложиться общая картина развития истории кино со знанием стилей, школ, деятелей кинематографического искусства, а также умением смотреть и анализировать кинопроизведения.

Темы контрольных работ:

1. Становление кино как вида искусства.
2. Ранний период в истории кино Франции. От Люмьера до Мельеса.
3. Формирование американской кинокультуры.
4. Русский дореволюционный кинематограф.
5. «Звезды» раннего периода мирового кино (обзор).
6. Особенности немецкого экспрессионизма в кино.
7. Особенности творчества Всеволода Пудовкина.
8. Поэтический кинематограф Александра Довженко
9. Документальная киношкола России. Творчество Дзиги Вертова.
10. Французский киноавангард. Сюрреализм в кино.

11. Основные жанры и «звезды» советского кино 1930-х — 1940-х годов.
12. Основные жанры и «звезды» американского кино 1930-х — 1940-х годов
13. Итальянский неореализм.
14. Шведский кинематограф.
15. «Новая волна» французского кино
16. Классика японского кино
17. Новое кино Японии.
18. Развитие кино Индии.
19. Современный кинематограф Китая.
20. Кино ФРГ (В. Вендерс, Р. В. Фассбиндер, В. Херцог и др.).
21. Музыка в кино.
22. Эволюция мультипликационного кино.
23. Жанры современной анимации.
24. Выразительные средства фильма и современный кинопроцесс.
25. Кино как зрелище. Спецэффекты в кино.
26. Кино и политика.
27. Кино «элитарное» и «массовое».

Вопросы к экзамену:

1. Становление кино как вида искусства.
2. Ранний период в истории кино
3. Формирование американской кинокультуры.
4. Русский дореволюционный кинематограф.
5. «Звезды» раннего периода мирового кино
6. Особенности немецкого экспрессионизма в кино.
7. Сюрреализм в кино.
8. Основные жанры американского кино
9. «Артхаус» его особенности
10. Итальянский неореализм.
11. Шведский кинематограф.
12. «Новая волна» французского кино
13. Классика японского кино
14. Новое кино Японии.
15. Развитие кино Индии.
16. Кино Ближнего Востока
17. Современный кинематограф Китая.
18. Кино ФРГ
19. Треш-кино
20. Эволюция мультипликационного кино.
21. Кино «элитарное» и «массовое».
22. Перспективы развития кино

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) _____

а) основная литература:

1. Садуль, Ж. История киноискусства / Жорж Садуль – М.: Книга по Требованию, 2012. – 549 с.

б) дополнительная литература:

1. История отечественного кино. История зарубежного кино. 1945 — 2000 гг. Учебник в 3-х книгах / Под ред. Л. М. Буряк. — М.: Прогресс, 2005.

2. Зоркая Н. М. История советского кино. — СПб.: Алетейя, СПбГУ, 2006.

3. Железняков В. Н. Cinematographer. Человек с фабрики грез. — М.: Пробел, 2004.

4. 1.Агафонова Н. А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов. – Мн.: Тесей, 2005. – 192 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://kinoart.ru/>
<http://cineticle.com/>
<http://www.cinematheque.ru/>
<http://www.cinemasia.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В ходе изучения данного курса предполагается широкое использование технических средств обучения: мультимедийное оборудование, видео и аудиотехника.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и Примерной ООП ВПО по направлению подготовки 050100 Теор. о-ние, праф.-об. программа "МХК"

Автор доц. Парфёнов А.И. *Парф*

Программа одобрена на заседании

Кафедры философии

культуры

и

культурологии

от 24.08.2013 года, протокол № 1

Подписи:

Зав. кафедрой

[Подпись]
Листвина Е. В.

Декан философского факультета

[Подпись]
Орлов М.О.

[Подпись]