МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Таюрский Д.А.
_____
"___"_____20___ г.

Программа дисциплины

Теория и история кино Б1.В.ОД.14

Направление подготовки: 51.03.01 - Культурология
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Автор(ы):
Скворцов А.Э.
Рецензент(ы):
Несмелова О.О.

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Несмелова О. О.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" _____ 201__г
Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No

Казань
2016

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КФУ

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Скворцов А.Э. кафедра русской и зарубежной литературы отделение русской и зарубежной филологии , Artem.Scvortsov@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Данная дисциплина знакомит студентов с искусством кинематографа и с принципами его восприятия и анализа. Спецкурс предполагает обладание студентами определенной культурной базой и знания ими специфики и традиций иных искусств (архитектуры, живописи, литературы, музыки). Искусство кинематографа, выдвинувшееся на первый план в XX веке в ряду других искусств, оказывает мощное воздействие на культурную среду и формирование эстетических вкусов современного человека, но при этом спецификой его языка владеет далеко не каждый зритель, что зачастую приводит к обедненно-упрощенному его восприятию. Спецкурс прежде всего призван научить студентов максимально полно воспринимать и анализировать кинематографический язык как таковой. Предполагается как изучение теоретических аспектов киноискусства, так и ознакомление студентов с основными этапами развития мирового и отечественного кинематографа, включая демонстрацию положений теории кино на ряде примеров наивысших достижений этого вида искусства с просмотром отдельных фильмов и их фрагментов.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к обязательные дисциплины. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина занимает важное место в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению: 033000.62 Культурология

в качестве междисциплинарного курса, помогающего студентам связывать общегуманитарные знания и навыки с визуальным медиапространством,

которое приобретает всё большее влияние на сознание современного человека.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень
ПК-16 (профессиональные компетенции)	готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения
ПК-17 (профессиональные компетенции)	способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
ПК-6 (профессиональные компетенции)	готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач
ПК-7 (профессиональные компетенции)	готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-21 (профессиональные компетенции)	способностью формировать художественно-культурную среду

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- Основные этапы развития мирового кинематографа
- Основные этапы развития отечественного кинематографа
- Базовые принципы теории кино

2. должен уметь:

- Анализировать художественные произведения различной природы (кинематографические, драматургические, литературные и др.)
- Объяснять логику основных этапов развития отечественного и зарубежного кино
- Понимать взаимосвязь экранизации с литературными источниками

3. должен владеть:

- Навыками эстетического анализа произведений искусства
- Основными теоретическими представлениями о кино
- Историей литературы и кинематографа на базовом уровне

понимать специфику искусства кинематографа как синтетического явления, его место в ряду других искусств, его взаимоотношения со смежными явлениями - документальным кино и мультипликацией;

уметь объяснять разницу между авторским (арт-хаус) и коммерческим кинематографом (индустрией развлечений);

ориентироваться в истории кино, в истории крупнейших национальных кинематографий и в тенденциях развития современного кинематографа;

обладать основными понятиями искусства кинематографа (кадр, план (общий, средний, крупный), монтаж, композиция кадра и фильма, способы съемки, установка света, спецэффекты, работа режиссера, оператора, художника и актера и т.д.);

приобрести искусствоведческие навыки, позволяющие адекватно воспринимать и анализировать художественные фильмы.

понимать взаимосвязь кино и литературы и уметь анализировать их сходства и отличия

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Общая картина развития теории и истории кино.	7		4	7	0	
2.	Тема 2. Основные понятия киноязыка. Способы монтажа и его смысл.	7		4	7	0	
3.	Тема 3. Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений. Сценарий. Понятие саспенса	7		6	9	0	
4.	Тема 4. Работа со временем и пространством в кино.	7		4	7	0	
5.	Тема 5. Основные особенности кинорежиссуры.	7		6	7	0	
6.	Тема 6. Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино.	7		4	7	0	
.	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	экзамен
	Итого			28	44	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая картина развития теории и истории кино.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Генезис кинематографа. Отличие его от иных форм искусств. Синтетический характер кинематографа.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Отличие его от иных форм искусств. Синтетический характер кинематографа.

Тема 2. Основные понятия киноязыка. Способы монтажа и его смысл.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кадр, мизансцена, план, монтаж. Монтаж по С.Эйзентштейну, Л.Кулешову, А.Довженко.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Просмотр источников, их анализ и интерпретация.

Тема 3. Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений. Сценарий. Понятие саспенса

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Система персонажей, этапы нарратива (экспозиция, завязка, прогрессия усложнений, кульминация, обязательная сцена, развязка), саспенс (возрастание эмоционального напряжения) как основной инструмент кинодраматургии

практическое занятие (9 часа(ов)):

Просмотр источников, их анализ и интерпретация.

Тема 4. Работа со временем и пространством в кино.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Работа со временем и пространством в кино.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Просмотр источников, их анализ и интерпретация.

Тема 5. Основные особенности кинорежиссуры.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные особенности кинорежиссуры.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Просмотр источников, их анализ и интерпретация.

Тема 6. Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Просмотр источников, их анализ и интерпретация.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Общая картина развития теории и истории кино.	7		Просмотр киноисточников, анализ и интерпретация	12	Устный опрос
2.	Тема 2. Основные понятия киноязыка. Способы монтажа и его смысл.	7		Просмотр киноисточников, анализ и интерпретация	12	Устный опрос
3.	Тема 3. Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений. Сценарий. Понятие саспенса	7		Просмотр киноисточников, анализ и интерпретация	12	Устный опрос
4.	Тема 4. Работа со временем и пространством в кино.	7		Просмотр киноисточников, анализ и интерпретация	12	Устный опрос

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. Основные особенности кинорежиссуры.	7		Просмотр киноисточников, анализ и интерпретация	12	Устный опрос
6.	Тема 6. Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино.	7		Просмотр киноисточников, анализ и интерпретация	12	Устный опрос
	Итого				72	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Выход в Интернет,

Аудиосистема,

Видеопроектор с экраном

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

Тема 1. Общая картина развития теории и истории кино.

Устный опрос, примерные вопросы:

Рождение кинематографа. От синематографа братьев Люмьер до манифеста "Догма" и румынской новой волны

Тема 2. Основные понятия киноязыка. Способы монтажа и его смысл.

Устный опрос, примерные вопросы:

Кадр, план (передний, задний, общий), монтаж, сцена, мизансцена, эпизод, фрагмент, кинофраза.

Тема 3. Литературная, драматургическая основа кинематографических произведений. Сценарий. Понятие саспенса

Устный опрос, примерные вопросы:

Система персонажей, этапы нарратива (экспозиция, завязка, прогрессия усложнений, кульминация, обязательная сцена, развязка), саспенс (возрастание эмоционального напряжения) как основной инструмент кинодраматургии

Тема 4. Работа со временем и пространством в кино.

Устный опрос, примерные вопросы:

Кинематографический хронотоп. Условности кино. Монтаж, замедленная съёмка, ускоренная съёмка. Локализация в кино.

Тема 5. Основные особенности кинорежиссуры.

Устный опрос, примерные вопросы:

Кинорежиссер как синтетическая профессия.

Тема 6. Работа оператора, звукооператора, композитора. Работа с актёром в кино.

Устный опрос, примерные вопросы:

Специфика кинематографических профессий. Отличие работы в кино от работы в театре и в литературе.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

1. Рождение кинематографа. Черно-белое немое кино. Синематограф братьев Люмьер, Ж.Мельес. Появление Голливуда. Д.У.Гриффит. Поиски кинематографического языка и открытие новых возможностей.

2. 1920-е годы. Развитие монтажа. Немецкий экспрессионизм, Чарли Чаплин и образ маленького человека, революционность Сергея Эйзенштейна.

3. 1930-е годы. Появление звука. Французский поэтический реализм, заложение основ американской комедии и ужасов.

4. 1940-е годы. Военная истерия. Итальянский неореализм, американский нуар, глубина кадра О.Уэллса, изобретение новых кинематографических средств и приемов психоанализа по А.Хичкоку.

5. 1950-е годы. Обновление киноязыка и новые проблемы в кино. Противопоставление традиционному современного. Итальянский неореализм, кинематограф оттепели в СССР, "молодые рассерженные" в Англии, американское бунтарство. Школы кино в Восточной Европе, Японии, Швеции.

6. 1960-е. Французская и чешская новая волна. Творчество Л.Висконти, Л.Бунюэля.

7. 1970-е годы. Американская новая волна (М.Скорсезе, Ф.Ф.Коппола, Р.Полански и др.), С.Кубрик, В.Аллен, итальянский пессимизм, эзопов язык как культурная традиция советского кино (грузинская школа (О.Иоселиани, Т.Абуладзе), А.Тарковский, С.Параджанов и др.)

8. 1980-е годы. Критика исторического наследия и самоощущения в Германии, французская "новейшая" волна, американское независимое кино, ожидание перемен в России.

9. 1990-е годы. Пятое поколение китайцев (Ч.Имоу, Ц.Чжанкэ, Э.Ли), скандинавский манифест "Догма", потерянное поколение в России.

10. 2000-2010-е годы. Направление "новый инфантилизм", румынская "новая" волна. Постмодернизм (К.Тарантино, Т.Гиллиам, П.Гринуэй и др.).

7.1. Основная литература:

1. История русского и зарубежного литературоведения: хрестоматия: учебное пособие для для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050301 - русский язык и литература / сост. Н. П. Хрящева. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 454, [1] с. (12 экз.)

2. Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века: учеб.пособие. М.: Флинта, 2010. - 117 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247730

7.2. Дополнительная литература:

Дополнительная литература

1.Русская литература: теоретический и исторический аспекты[Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.М. Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=320763

2. Русская литература XX века[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=151754

3. Лотман Ю.М. Об искусстве. - СПб.: Искусство-СПб, 1998. - 704 с.

7.3. Интернет-ресурсы:

Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/

Искусство кино - http://kinoart.ru/

Кинопоиск - http://www.kinopoisk.ru/

Кинопрофи - http://kinoprofi.net/

Киноэстет - http://kinoestet.ru/all

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Теория и история кино" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Технические средства, необходимые для проведения курса:

1.Мультимедийный (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, презентационных)).

2. Мультимедиапроектор.

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

4. Сканер.

5. Принтер лазерный.

6. Копировальный аппарат.

7. Видеомагнитофон и комплект портативных цифровых магнитофонов.

8. Телевизор (диагональ не менее 72 см.).

9. Экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 51.03.01 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира .

Автор(ы):
Скворцов А.Э. _____
"__" _____ 201 __ г.

Рецензент(ы):
Несмелова О.О. _____
"__" _____ 201 __ г.