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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности КФУ
Проф. Д.А. Таюрский
_____ «___»_____20__г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Теория и история кино Б1.В.ОД.10

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):

Валеев Р.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Несмелова О. О.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" _____ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No 980372219

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 Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого , 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.10 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Спецкурс занимает важное место в ряду иных дисциплин, изучающих визуальную культуру и искусства (живопись, скульптура, архитектура).

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)	владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-6 (общекультурные компетенции)	стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития культуры
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способность применять полученные знания в области теории и истории предмета, теории коммуникации, анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности
ПК-6 (профессиональные компетенции)	способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-8 (профессиональные компетенции)	владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

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

2. должен уметь:

- 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;

3. должен владеть:

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.)

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- приобрести искусствоведческие навыки, позволяющие адекватно воспринимать и анализи-ровать художественные фильмы

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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	Практи-ческие занятия	Лабора-торные работы	
1.	Тема 1. Кино в ряду других видов искусств (живопись, литература, музыка и др.)	8		2	4	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практи-ческие занятия	Лабора-торные работы	
2.	Тема 2. Истоки и генезис кинематографа. Фотография и кино. Деятельность братьев Люмьер	8		2	4	0	
3.	Тема 3. Немое кино (1895-1927). Его основные принципы.	8		4	4	0	
4.	Тема 4. Появление звука (1927 г.) и цвета (конец 1930-х гг.) и отказ от принципов немого кино.	8		2	4	0	
5.	Тема 5. Сценарий как литературная основа фильма. Структура сценария. Понятие конфликта.	8		4	6	0	
6.	Тема 6. Основные профессии в кино.	8		4	6	0	
7.	Тема 7. Основные этапы развития российского кинематографа (1907- 2010-е гг.)	8		4	6	0	
8.	Тема 8. Основные национальные кинематографии.	8		4	6	0	
9.	Тема 9. Крупнейшие кинофестивали и кинорынки, их влияние на кинематографический процесс	8		2	4	0	
.	Тема . Итоговая форма контроля	8		0	0	0	Экзамен
	Итого			28	44	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кино в ряду других видов искусств (живопись, литература, музыка и др.)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Синтетическая природа кинематографа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Искусство, существующее на стыке других видов искусств, - динамических и статических, временных и пространственных.

Тема 2. Истоки и генезис кинематографа. Фотография и кино. Деятельность братьев Люмьер

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предыстория кинематографа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие фотографии. "Волшебные" картинки. Принцип движущегося изображения. Братья Люмьер и другие изобретатели конца 19 в., их влияние на появление кино.

Тема 3. Немое кино (1895-1927). Его основные принципы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кино как "великий немой".

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ожившее изображение. Тесная связь раннего кино с театром. Появление монтажа и принципа динамической камеры. Звуковое сопровождение немого кино в кинотеатрах (тапёры, декламаторы и др.)

Тема 4. Появление звука (1927 г.) и цвета (конец 1930-х гг.) и отказ от принципов немого кино.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Революция в кино в связи появлением звука.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изменение принципа актёрской игры, уход от театральности. Изменения в работе оператора: увеличение средних и общих планов. Изменение принципов работы композиторов и звукорежиссёров.

Тема 5. Сценарий как литературная основа фильма. Структура сценария. Понятие конфликта.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сценарий как база фильма.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Принцип драматургического конфликта в качестве основы сценария. Сценарий как фиксация в первую очередь действий героев, а не их монологов и диалогов. Отличия киносценария от художественного текста (функциональность, динамичность, известный схематизм).

Тема 6. Основные профессии в кино.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кинопрофессии первого и второго ряда. Кино - коллективный труд.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Разделение труда в кинопроцессе: специфика деятельности каждой профессии. Взаимодействие и взаимоотношения между профессиями "техническими" (продюсер) и "творческими" (режиссёр, сценарист, оператор, актёр и др.).

Тема 7. Основные этапы развития российского кинематографа (1907- 2010-е гг.)

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дореволюционное русское кино. Деятельность А.Ханжонкова. Ранний советский кинематограф (немой период). Кино 1930-х годов. Крупнейшие режиссёры (С.Эйзенштейн, Л.Кулешов, Д.Вертов). Период ВОВ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Период 1950-1970-х - расцвет советского кино (А.Тарковский, С.Бондарчук, А.Кончаловский, Н.Михалков, Г.Панфилов, Э.Климов, Л.Шепитько, А.Герман, О.Иоселиани и др.). Кризис 1980-1990-х гг. Постсоветское кино.

Тема 8. Основные национальные кинематографии.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Франция, Германия, Италия, Япония, Китай, Индия и их национальные кинематографии. Кинематография США: Голливуд как "фабрика грёз" и независимое американское кино.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Российская кинематография (киностудии, производство, рынок, система кинопроката).

Тема 9. Крупнейшие кинофестивали и кинорынки, их влияние на кинематографический процесс

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фестивальный год в кино (Берлин-Канны-Венеция-Торонто).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функция крупнейших кинофестивалей. Фестивали и кинорынки, фестивали и кинопроизводство. Российские фестивали: Кинотавр, ММКФ и др.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел дисциплины	Се-мест	Неде-ля семе стра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (в часах)	Формы контроля самосто-ятельной работы
1.	Тема 1. Кино в ряду других видов искусств (живопись, литература, музыка и др.)	8		Изучение источников	8	Устный опрос
2.	Тема 2. Истоки и генезис кинематографа. Фотография и кино. Деятельность братьев Люмьер	8		Изучение источников	8	Устный опрос
3.	Тема 3. Немое кино (1895-1927). Его основные принципы.	8		Изучение источников, просмотр киноклассики	8	Устный опрос
4.	Тема 4. Появление звука (1927 г.) и цвета (конец 1930-х гг.) и отказ от принципов немого кино.	8		Изучение источников, просмотр киноклассики	8	Коллоквиум
5.	Тема 5. Сценарий как литературная основа фильма. Структура сценария. Понятие конфликта.	8		Изучение источников, просмотр киноклассики	8	Коллоквиум
6.	Тема 6. Основные профессии в кино.	8		Изучение источников, просмотр киноклассики	8	Устный опрос

N	Раздел дисциплины	Се-местр	Неде-ля семе стра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (в часах)	Формы контроля самосто-ятельной работы
7.	Тема 7. Основные этапы развития российского кинематографа (1907- 2010-е гг.)	8		Изучение источников, просмотр киноклассики	8	Устный опрос
8.	Тема 8. Основные национальные кинематографии.	8		Изучение источников, просмотр киноклассики	8	Устный опрос
9.	Тема 9. Крупнейшие кинофестивали и кинорынки, их влияние на кинематографический процесс	8		Изучение источников, просмотр киноклассики	8	Устный опрос
	Итого				72	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Вузовское освоение курса 'Теория и история кино' предполагает использование инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания с традиционными.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др.

В курсе используются достижения новых информационных технологий, в особенности мультимедийных программ, включающих стиховедческие программы распознавания размеров стихотворных текстов, тексты поэтических произведений, фото-, аудио- и видеоматериалы.

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

Тема 1. Кино в ряду других видов искусств (живопись, литература, музыка и др.)

Устный опрос , примерные вопросы:

Предыстория кино. Фотография. Кино как синтетический вид искусства.

Тема 2. Истоки и генезис кинематографа. Фотография и кино. Деятельность братьев Люмьер

Устный опрос , примерные вопросы:

Рождение кинематографа. Синематограф братьев Люмьер, Ж.Мельес. "Реалистическое" и "развлекатльно-зрелищные" ветви кино.

Тема 3. Немое кино (1895-1927). Его основные принципы.

Устный опрос , примерные вопросы:

Немецкий экспрессионизм (Ф.Мурнау, Р.Вине и др.). Русское немое кино. "Великий немой" и звуковое кино.

Тема 4. Появление звука (1927 г.) и цвета (конец 1930-х гг.) и отказ от принципов немого кино.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Изменение принципа актёрской игры, уход от театральности. Изменения в работе оператора: увеличение средних и общих планов. Изменение принципов работы композиторов и звукорежиссёров.

Тема 5. Сценарий как литературная основа фильма. Структура сценария. Понятие конфликта.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Сценарий как база фильма. Принцип драматургического конфликта в качестве основы сценария. Сценарий как фиксация в первую очередь действий героев, а не их монологов и диалогов. Отличия киносценария от художественного текста (функциональность, динамичность, известный схематизм).

Тема 6. Основные профессии в кино.

Устный опрос , примерные вопросы:

Кинопрофессии первого и второго ряда. Кино - коллективный труд. Разделение труда в кинопроцессе: специфика деятельности каждой профессии. Взаимодействие и взаимоотношения между профессиями "техническими" (продюсер) и "творческими" (режиссёр, сценарист, оператор, актёр и др.).

Тема 7. Основные этапы развития российского кинематографа (1907- 2010-е гг.)

Устный опрос , примерные вопросы:

Дореволюционное русское кино. Деятельность А.Ханжонкова. Ранний советский кинематограф (немой период). Кино 1930-х годов. Крупнейшие режиссёры (С.Эйзенштейн, Л.Кулешов, Д.Вертов). Период ВОВ. Период 1950-1970-х - расцвет советского кино (А.Тарковский, С.Бондарчук, А.Кончаловский, Н.Михалков, Г.Панфилов, Э.Климов, Л.Шепитько, А.Герман, О.Иоселиани и др.). Кризис 1980-1990-х гг. Постсоветское кино.

Тема 8. Основные национальные кинематографии.

Устный опрос , примерные вопросы:

Франция, Германия, Италия, Япония, Китай, Индия и их национальные кинематографии. Кинематография США: Голливуд как "фабрика грёз" и независимое американское кино. Российская кинематография (киностудии, производство, рынок, система кинопроката).

Тема 9. Крупнейшие кинофестивали и кинорынки, их влияние на кинематографический процесс

Устный опрос, примерные вопросы:

Фестивальный год в кино (Берлин- Канны-Венеция-Торонто). Функция крупнейших кинофестивалей. Фестивали и кинорынки, фестивали и кинопроизводство. Российские фестивали: Кинотавр, ММКФ и др.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

Примерные вопросы к экзамену:

1. Рождение кинематографа. Синематограф братьев Люмьер, Ж.Мельес.
2. Кино как синтетический вид искусства.
3. Монтаж как основное кинематографическое открытие.
4. Основание Голливуда. Д.У.Гриффит и Ч.Чаплин.
5. Немецкий экспрессионизм (Ф.Мурнау, Р.Вине и др.).
6. "Великий немой" и звуковое кино.
7. Французский поэтический реализм.
8. Жанровое кино классического Голливуда (1930-1950).
9. Итальянский неореализм (1940-50).
10. Американский нуар и неонуар (1930-1990).
11. Французская "новая волна" (1950-60).

12. Крупнейшие итальянские режиссёры 1950-1980-х (Л.Висконти, Ф.Феллини, М.Антониони).
13. "Новый Голливуд" (М.Скорсезе, Ф.Ф.Коппола, С.Кубрик, В. Аллен).
14. Крупнейшие отечественные режиссёры (С.Эйзенштейн, А.Тарковский, С.Бондарчук, А.Герман, О.Иоселиани и др.).
15. Американское независимое кино.
16. "Пятое поколение" китайских режиссёров.
17. Крупнейшие кинофестивали и их функции.
18. Основные кинопрофессии.
19. Основные принципы создания сценария.
20. Кино и телевидение.

7.1. Основная литература:

1. Силичев Д.А. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=215281

2. Грушевицкая Т.Г. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227028

3. Кайда, Л. Г. Интермедиальное пространство композиции [Электронный ресурс] : монография / Л. Г. Кайда. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=458177

7.2. Дополнительная литература:

1. Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2017. - 420 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=243431

2. Культурология [Электронный ресурс]: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005563-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/344992

3. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 413 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=229130

7.3. Интернет-ресурсы:

Бюллетень кинопрокатчика - http://www.kinometro.ru/

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

Искусство кино - http://kinoart.ru|

Кинопоиск - https://www.kinopoisk.ru/

Кинотеатр.Ру - https://www.kino-teatr.ru/

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.

Технические средства, необходимые для проведения курса:

1.Мультимедийный компьютер (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. Ноутбук

8. Видеомагнитофон и комплект портативных цифровых магнитофонов.

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

10. 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):
Валеев Р.М. _____
"__" _____ 201 __ г.