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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Минзарипов Р.Г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Теория и история кино Б3.В.7

Направление подготовки: 033000.62 - Культурология
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский

Автор(ы):

Скворцов А.Э.

Рецензент(ы):

-

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Бреева Т. Н.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" _____ 201__г
Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение переводоведения и всемирного культурного наследия):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No 902010414

Казань
2014

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 литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого , Artem.Scvortsov@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Данная дисциплина знакомит студентов с искусством кинематографа, с принципами его восприятия и анализа. 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. Курс 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, особенно в жанре экранизации классики русской литературы, с просмотром отдельных фильмов и их фрагментов.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.7 Профессиональный" основной образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина занимает важное место в ряду общих теоретических и исторических курсов, связанных с литературой и культурой. Курс предполагает обладание студентами определенной культурной базой и знания ими специфики и традиций иных искусств (архитектуры, живописи, литературы, музыки).

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-11 (общекультурные компетенции)	- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
Ок-11	- владение нормами русского литературного языка, навыки практического использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском языке
ПК-11 (профессиональные компетенции)	готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы
ПК-16 (профессиональные компетенции)	владение базовыми навыками доработки и обработки (корректура, редактирование, комментирование, реферирование и т. п.) различных типов текстов
ПК-17 (профессиональные компетенции)	способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения

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:

- Базовые принципы теории кино
- Базовые элементы киноязыка (кадр, планы, монтаж, работа с актёром и т.д.)
- Основные этапы развития кинематографа
- Основные этапы развития ведущих национальных кинематографий (французской, итальянской, немецкой, шведской, британской, американской, японской, китайской)
- Основные этапы развития отечественного кинематографа
- Разницу между авторским и коммерческим кино

2. должен уметь:

- Эстетически воспринимать и анализировать произведения кинематографа
- Объяснять логику основных этапов развития отечественного и зарубежного кино
- Различать художественные произведения и эрзац-культуру

3. должен владеть:

- Навыками эстетического анализа произведений искусства
- Основными теоретическими представлениями о кино
- Историей кинематографа (и смежных видов искусств) на базовом уровне

4. должен демонстрировать способность и готовность:

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 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. Специфика искусства кинематографа как синтетического явления, его место в ряду других искусств; его взаимоотношения со смежными явлениями - документальным кино и мультипликацией	7	1	4	6	0	
2.	Тема 2. Общая картина развития теории и истории кино с конца 19 до начала 21 вв.	7	2	4	6	0	
3.	Тема 3. Драматургическая основа кинематографических произведений. Понятие саспенса.	7	3	4	6	0	
4.	Тема 4. Основные особенности кинорежиссуры. Разница между авторским (арт-хаус) и коммерческим кинематографом (индустрией развлечений).	7	4	2	6	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
5.	Тема 5. История развития крупнейших национальных кинематографий и в глобальные тенденции развития современного кинематографа.	7	5	2	6	0	
6.	Тема 6. Основные понятия киноязыка (кадр, план (общий, средний, крупный), монтаж, композиция кадра и фильма, способы съёмки, установка света, спецэффекты, работа режиссёра, оператора, художника и актёра и т.д.)	7	6	4	6	0	
7.	Тема 7. Работа со временем и пространством в кино.	7	7	4	4	0	
8.	Тема 8. Изучение искусствоведческих навыков, позволяющих адекватно воспринимать и анализировать художественные фильмы.	7	8	4	4	0	
.	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	экзамен
	Итого			28	44	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Специфика искусства кинематографа как синтетического явления, его место в ряду других искусств; его взаимоотношения со смежными явлениями - документальным кино и мультипликацией

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предыстория кинематографа как искусства. Кино как техническое изобретение. Феномен братьев Люмьер

практическое занятие (6 часа(ов)):

1881-1919. Рождение кинематографа. Первые опыты. Синематограф братьев Люмьер, Ж.Мельес. Появление Голливуда. Д.У.Гриффит. Поиски кинематографического языка и открытие новых возможностей.

Тема 2. Общая картина развития теории и истории кино с конца 19 до начала 21 вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая картина развития теории и истории кино с конца 19 до начала 21 вв.

практическое занятие (6 часа(ов)):

20-е. Немецкий экспрессионизм, Чарли Чаплин и образ маленького человека, революционность Сергея Эйзенштейна. 30-е. Великий немой заговорил. Французский поэтический реализм, заложение основ американской комедии и ужасов.

Тема 3. Драматургическая основа кинематографических произведений. Понятие саспенса.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Драматургическая основа кинематографических произведений. Понятие саспенса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

40-е. Военная истерия. Итальянский неореализм, американский нуар, революции в Америке: глубина кадра Уэллса, изобретение новых кинематографических средств и приемов психоанализа по Хичкоку.

Тема 4. Основные особенности кинорежиссуры. Разница между авторским (арт-хаус) и коммерческим кинематографом (индустрией развлечений).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные особенности кинорежиссуры. Разница между авторским (арт-хаус) и коммерческим кинематографом (индустрией развлечений).

практическое занятие (6 часа(ов)):

50-е. Обновление киноязыка и новые проблемы в кино. Противопоставление традиционному современного. Поиски в Италии, кинематограф оттепели, ?молодые рассерженные? в Англии, американское бунтарство. Школы кино в Восточной Европе, Японии, Швеции.

Тема 5. История развития крупнейших национальных кинематографий и в глобальные тенденции развития современного кинематографа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития крупнейших национальных кинематографий и в глобальные тенденции развития современного кинематографа.

практическое занятие (6 часа(ов)):

60-е. Французская и чешская новая волна. Творчество Ж.Годара, Ф.Трюффо, Л.Висконти, Л.Бунюэля. 70-е. Американская новая волна (М.Скорсезе, Ф.Ф.Коппола, С.Леоне, С.Кубрик, В. Аллен и др.); итальянский пессимизм, эзопов язык как культурная традиция советского кино (грузинская школа, Тарковский и др.)

Тема 6. Основные понятия киноязыка (кадр, план (общий, средний, крупный), монтаж, композиция кадра и фильма, способы съёмки, установка света, спецэффекты, работа режиссёра, оператора, художника и актёра и т.д.)

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кадр, план (общий, средний, крупный), монтаж, композиция кадра и фильма, способы съёмки, установка света, спецэффекты, работа режиссёра, оператора, художника и актёра и т.д.

практическое занятие (6 часа(ов)):

80-е. Критика исторического наследия и кризис самоощущения в Германии, французская ?новейшая? волна, американское независимое кино, ожидание перемен в России.

Тема 7. Работа со временем и пространством в кино.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Работа со временем и пространством в кино.

практическое занятие (4 часа(ов)):

90-е. Пятое поколение китайцев, скандинавский манифест ?Догма?, новое поколение в России (А.Балабанов, А.Звягинцев, Ю.Быков и др.).

Тема 8. Изучение искусствоведческих навыков, позволяющих адекватно воспринимать и анализировать художественные фильмы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Изучение искусствоведческих навыков, позволяющих адекватно воспринимать и анализировать художественные фильмы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Начало третьего тысячелетия. Направление ?новый инфантилизм?, румынская ?новая? волна.

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. Специфика искусства кинематографа как синтетического явления, его место в ряду других искусств; его взаимоотношения со смежными явлениями - документальным кино и мультипликацией	7	1	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	10	Устный опрос, тесты
2.	Тема 2. Общая картина развития теории и истории кино с конца 19 до начала 21 вв.	7	2	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	8	Устный опрос, тесты
3.	Тема 3. Драматургическая основа кинематографических произведений. Понятие саспенса.	7	3	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	10	Устный опрос, тесты
4.	Тема 4. Основные особенности кинорежиссуры. Разница между авторским (арт-хаус) и коммерческим кинематографом (индустрией развлечений).	7	4	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	8	Устный опрос, тесты
5.	Тема 5. История развития крупнейших национальных кинематографий и в глобальные тенденции развития современного кинематографа.	7	5	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	8	Устный опрос, тесты

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
6.	Тема 6. Основные понятия киноязыка (кадр, план (общий, средний, крупный), монтаж, композиция кадра и фильма, способы съёмки, установка света, спецэффекты, работа режиссёра, оператора, художника и актёра и т.д.)	7	6	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	10	Устный опрос, тесты
7.	Тема 7. Работа со временем и пространством в кино.	7	7	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	10	Устный опрос, тесты
8.	Тема 8. Изучение искусствоведческих навыков, позволяющих адекватно воспринимать и анализировать художественные фильмы.	7	8	Изучение научно-критической литературы по дисциплине; Просмотр киноматериалов в соответствии с пред	8	Устный опрос, тесты
	Итого				72	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Курс предполагает широкое использование мультмедийного оборудования.

Для проведения занятий необходим ноутбук с выходом интернет, аудиосистема и видеопроектор.

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

Тема 1. Специфика искусства кинематографа как синтетического явления, его место в ряду других искусств; его взаимоотношения со смежными явлениями - документальным кино и мультипликацией

Устный опрос, тесты , примерные вопросы:

Обсуждение монографии С.М.Эйзенештейна "Монтаж"; Просмотр картин Ж.Мельеса и бр.Люмьер

Тема 2. Общая картина развития теории и истории кино с конца 19 до начала 21 вв.

Устный опрос, тесты , примерные вопросы:

Обсуждение монографии С.М.Фрейлиха "Теория кино".

Тема 3. Драматургическая основа кинематографических произведений. Понятие саспенса.

Устный опрос, тесты , примерные вопросы:

Обсуждение соответствующих разделов монографий А.Н.Митты "Кино между адом и раем" и Р.Макки "История на миллион долларов"

Тема 4. Основные особенности кинорежиссуры. Разница между авторским (арт-хаус) и коммерческим кинематографом (индустрией развлечений).

Устный опрос, тесты , примерные вопросы:

Обсуждение соответствующих разделов монографии А.Н.Митты "Кино между адом и раем

Тема 5. История развития крупнейших национальных кинематографий и в глобальные тенденции развития современного кинематографа.

Устный опрос, тесты , примерные вопросы:

Обсуждение монографии А.Плахова "Всего 33. Рассказы о выдающихся современных кинематографистах".

Тема 6. Основные понятия киноязыка (кадр, план (общий, средний, крупный), монтаж, композиция кадра и фильма, способы съёмки, установка света, спецэффекты, работа режиссёра, оператора, художника и актёра и т.д.)

Устный опрос, тесты, примерные вопросы:

Обсуждение соответствующих разделов монографии М.И.Ромма "Рассказы о кино"

Тема 7. Работа со временем и пространством в кино.

Устный опрос, тесты, примерные вопросы:

Обсуждение монографии З.Каркауэра "Природа фильма"

Тема 8. Изучение искусствоведческих навыков, позволяющих адекватно воспринимать и анализировать художественные фильмы.

Устный опрос, тесты, примерные вопросы:

Обсуждение монографии Ю.М.Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Круглый стол;

Промежуточные письменные опросы студентов;

Заполнение анкет, тестов и опросников по дисциплине;

Самостоятельные просмотры шедевров мирового кинематографа

с последующим обсуждением их в аудитории

7.1. Основная литература:

1.Профессия - продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Продюсерство кино и телевидения" и другим кинематографическим специальностям / под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 711 с. - (Серия "Медиаобразование"). - ISBN 978-5-238-01810-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390209

2. Хренов►Н.►А. Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А. Хренов. - М.: Альфа-М, 2005. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 5-98281-029-0, 3000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=91261

3. Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Клягин. - М.: Логос, 2014. - 625 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-658-6. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=468829

7.2. Дополнительная литература:

1. Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391742

2. Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : словарь / А .А. Фёдоров. ? 2-е изд., стер. ? М. : Флинта, 2012. ? 463 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=457175

3. Митта, Александр. Кино между адом и раем: Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. / Александр Митта . - М. : Подкова, 2000 .- 475с.

7.3. Интернет-ресурсы:

Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/

Каталог киносайтов - http://dir.pro-kino.com/

Киножурнал - http://seance.ru/

Киносайт - http://www.kinopoisk.ru/

Научный журнал - http://kinoart.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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Ноутбук с выходом в интернет

Аудиосистема

Видеопроектор с экраном

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира .

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

Рецензент(ы):
"__" _____ 201 __ г.