

**ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: История мирового кино

Автор старший преподаватель Джербашьян Нарине Самвеловна

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Дисциплина выявляет место зарубежного и российского кино в процессе становления мирового кинематографа.

Курс «История мирового кино» дает возможность изучить процессы зарождения, развития и становления кино как искусства. В рамках курса прослеживаются закономерности кинопроцесса: возникновение видов, жанров, стилей, творческих методов, направлений, школ, художественных индивидуальностей, художественных компонентов фильмов.

Программа курса «История мирового киноискусства» содержит перечень конкретных исторических и географических примеров периодизации этого самого молодого вида искусства. Важное место уделено проблемам и поискам создания, кристаллизации, а сейчас и диффузионности киноязыка. Так как программа подготовлена для студентов-будущих кинорежиссеров Российско-Армянского университета, очень важно, чтобы эти теоретические знания стали подспорьем в их практических, творческих исканиях. Курс рассчитан на 136 часов аудиторных занятий, которые позволят рассмотреть периоды развития кино на лекционных занятиях, обсудить важнейшие темы на семинарских занятиях. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает самостоятельную работу студентов по просмотру фильмов, их анализу, освоению и осмыслению методов создания кинокартин. Все это делает процесс обучения еще более интересным, а главное творческим: семинары перерастают в коллоквиумы, дискуссии.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 252; Кредиты – 7; Курс рассчитан на 2 семестра.

Форма контроля – экзамен, экзамен

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Данная дисциплина может быть тесно взаимосвязанно с такими дисциплинами как “История мировой литературы”, “История новейшего кино”

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
ОПК-1	Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.1.	Знать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте
		ОПК-1.2.	Демонстрировать уважительное отношение к другим видам художественной культуры
		ОПК-1.3.	Владеет информацией научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном фильмопроизводстве

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1.Цели и задачи дисциплины: Цели и задачи курса «История зарубежного киноискусства» определяются требованиями сегодняшнего дня. Цель данного курса –

углубить и закрепить у студентов основы исторического, аналитического, творческого мышления в области кино, расширить знание базовых исторических знаний, выработать умение глубокой исследовательской работы, привить умение самостоятельно разбираться как со шквалом нынешнего кинопроизводства, так и со специальной литературой. Изучение исторического кинонаследия, а также углубленное исследование авторского почерка киноклассиков, сопровождаемое во время аудиторных занятий показом фрагментов фильмов, акцентированием важных кинопоисков и кинонаходок конкретных режиссеров поспособствует не только углублению и закреплению знаний, но и будет важным подспорьем в поиске собственных идей и форм киновыражения, что для будущего режиссера является самым важным и актуальным.

2.2.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		<u>2</u> сем	<u>3</u> сем	<u> </u> сем	<u> </u> сем.	<u> </u> сем	<u> </u> сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	252	108	144				
1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.:	140	72	68				
1.1.1.Лекции	70	36	34				
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.	70	36	34				
1.1.2.1. Контрольные работы	45	0	45				
1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.:	67	36	31				
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет Экзамен	Зачет	Экзамен				

2.1. Содержание дисциплины

2.1.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6 +7	3	4	5	6

Тема 1. Истоки и предпосылки возникновения кино. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 2. Синематограф братьев Люмьер. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 3. Кризис кинематографа и Жорж Мельес. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 4. Возникновение английского кино и брайтонская школа. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 5. Первые французские киностудии и киноимперия Шарля Пате. Французские кинокомедии до 20-ых гг. (А.Дид, М.Линдер). Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 6. Возникновение американского кино и рождение Голливуда. Фильмы Эдвина Портера. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 7. Томас Инс – первый продюсер. Мак Сеннет и первые американские кинокомедии. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 8. Дэвид Уорк Гриффит. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 9. Чарли Чаплин. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 10. Роберт Флаэрти. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 11. Эрнст Штрогейм – первая жертва Голливуда. Коллоквиум	4,5	1	1		

Тема 12. <i>Возникновение шведского кино и шведская школа кино. Мориц Стиллер и Виктор Шестрем.</i> Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 13. <i>Возникновение немецкого кино и первые немецкие фильмы, имеющие художественную ценность.</i> Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 14. <i>Немецкий киноэкспрессионизм.</i> Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 15. <i>Немецкий «каммершпиле».</i> Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 16. <i>Первая авангардистская волна во Франции или киноимпрессионизм.</i> Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 17. <i>Вторая авангардистская волна во Франции</i> Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 18. <i>Карл Теодор Дрейер.</i>	4,5	1	1		
Тема 19. <i>Американское кино в 20-ые гг.</i> Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 20. <i>Начальный период звукового кино: жанры, система звезд в Голливуде.</i> Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 21. <i>Социальные фильмы Уильяма Уайлера.</i> Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 22. <i>Джон Форд – «король вестерна».</i> Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 23. <i>«Киноундеркинд» Орсон Уэллс.</i> Коллоквиум	4,5	1	1		

<p>Тема 24. Уолт Дисней: развитие анимации и создание империи анимационного кино...</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 25. Кино Франции. 30-ые годы. Первые звуковые фильмы. «Поэтический реализм».</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 26. Трагическая судьба и фильмы Жана Виго.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 27. Расцвет творчества реалиста Жана Ренуара сына импрессиониста Огюста Ренуара.</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 28. «Поэтический реализм» Марселя Карне.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 29. Робер Брессон.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 30. Кино Великобритании. 30-ые годы.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 31. Итальянский «неореализм»: корни и предпосылки возникновения.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 32. Итальянский «неореализм».</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 33. Кино Италии. 1955-1970 годы.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	1	1		
<p>Тема 34. Авторское кино в Италии. Творчество Федерико Феллини.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	2	2		
<p>Тема 35. Авторское кино в Италии. Творчество Лукино Висконти.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	2	2		
<p>Тема 36. Авторское кино в Италии. Творчество Микеланджело Антониони.</p> <p>Коллоквиум</p>	4,5	2	2		

Тема 37. Кино Швеции. 1955-1970 годы. Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 38. Кинотитан Ингмар Бергман. Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 39. Кино Испании. 1955-1970 годы. Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 40. Луис Бунюэль. Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 41. Кино в России. Дореволюционное кино. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 42. Яков Протозанов. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 43. Владислав Старевич и объемная мультипликация Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 44. Рождение советского кино. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 45. Поиски и становление советского кино. Экспериментальная деятельность Льва Кулешова. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 46. Поиски и становление советского кино. Дзига Вертов. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 47. Поиски и становление советского кино. Сергей Эйзенштейн. Коллоквиум	4,5	2	2		
Тема 48. Поиски и становление советского кино. Всеволод Пудовкин. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 49. Поиски и становление советского кино. Александр Довженко. Коллоквиум	4,5	1	1		

Тема 50. ФЭКС Григория Козинцева и Леонида Трауберга Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 51. Михаил Ромм. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 52. Юрий Райзман. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 53. Сергей Герасимов. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 54. Григорий Чухрай. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 55. Сергей Бондарчук. Коллоквиум	4,5	1	1		
Тема 56. Михаил Калатозов. Коллоквиум	4,5	1	1		
ИТОГО	252	70	70		

2.1.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Истоки и предпосылки возникновения кино. *Предыстория возникновения кино через краткий обзор истории искусств, а затем через краткий обзор научных открытий и технических усовершенствований, приведших к созданию синематографа братьев Люмьер.*

Тема 2. Синематограф братьев Люмьер. *Изобретение синематографа братьями Люмьер. Первые публичные кинопоказы (1895г.). Вклад Люмьеров в развитие кинематографа. Принцип «движущейся фотографии». Всемирный успех изобретения Люмьеров. «Документальные фильмы» братьев Люмьер. Эстетическая ограниченность принципа «движущейся фотографии». Рождение киножанров.*

Тема 3. Кризис кинематографа и Жорж Мельес. *Жорж Мельес – родоначальник игрового кино. Освоение выразительных возможностей нового искусства, основанное на использовании опыта смежных искусств (театр, литература, изобраз.). Жанровые поиски Жоржа Мельеса «человека-оркестра».*

Тема 4. Возникновение английского кино и брайтонская школа. *Кинопионер Р.У.Пол сконструировал кинокамеру, снял первые документальные и игровые сюжеты, устроил первый сеанс в Лондоне (март 1896 года). Брайтонская школа (Э.Коллинз, У.Фризе-Грин, Дж.А.Смит, Дж.Уильямсон.). Представители этой школы использовали двойную экспозицию, съемку с движения, панорамирование, обратную съемку, стоп-кадр. Дж.А.Смит впервые, ввел чередование планов разной крупности, т.е. кинематографическую мизансценировку (монтаж). Дж.Уильямсон впервые применил параллельный монтаж.*

Становление жанров. Великобритания – родина жанра погони. Пользовались успехом приключенческие фильмы, мелодрамы. Актуальны политическая и социальная тематика. Развитие переживает и документальное кино.

Тема 5. Первые французские киностудии и киноимперия Шарля Пате. Французские

кинокомедии до 20-х гг. (А.Дид, М.Линдер). Появление и рост французской киноиндустрии: фирмы «Пате» и «Гомон», монополизация кинопроизводства и проката. Основные жанры: комедия, мелодрама, приключенческий (авантюрный) фильм, детектив.

Андре Дид и французские «эксцентрические» кинокомедии. Макс Линдер – первый комик мирового экрана.

Фирма «Фильм д'ар» и попытки поднять художественный уровень кино. Сериалы Л.Фейада.

Французские киномонополии в годы Первой мировой войны. Утрата кинорынков. Конкуренция Голливуда.

Тема 6. Возникновение американского кино и рождение Голливуда. Фильмы Эдвина Портера. *Кинетоскоп Т.А.Эдисона (1892г.). Первые показы люмьеровских фильмов. Зарождение американского кинопроизводства (1896г.). Первые кинофирмы. Эдвин Портер и его вклад в освоение выразительных возможностей кинокамеры.*

Эпоха «никельдеонов» (с 1905г.). Центры кинопроизводства, организация системы проката и «независимые». Патентный трест (1909г.) в борьбе за монополизацию производства и проката. «Независимые» и Голливуд.

Тема 7. Томас Инс – первый продюсер. Мак Сеннет и первые американские кинокомедии. *Томас Инс – первый режиссер-продюсер, который ввел в кино поточный характер производства. Впервые ввел систему продюсеров, «железный» сценарий, широко практиковал создание циклов фильмов с одним и тем же актером (вестерны с участием У.Харта).*

Мак Сеннет – родоначальник американской «комической». Регулярный выпуск кинокомедий начал на организованной им в Голливуде кинокомпании «Кистоун». Создал оригинальный жанр – «слэпстик» - комедию потасовок. В его фильмах действовала группа комиков, высмеивающих «кистоунских полицейских», растяп и неудачников. Фильмы М.Сеннета отличались динамичностью, импровизационностью. Влияние его комедийной школы, сатиры и пародии его «комической» на ведущих комиков 20-х годов неоспоримо.

Тема 8. Девид Уорк Гриффит. *Главные вехи творческой биографии. Разработка принципов кинодраматургии и киноязыка в его ранних фильмах. Актерская киношкола Гриффита. Режиссер-новатор. «Рождение нации» (1915) - первый полнометражный фильм США.*

«Нетерпимость» (1916) - как отражение исторической философии Гриффита. Разнообразие монтажных решений, ритм, композиция кадра, движение камеры.

Тема 9. Чарли Чаплин. *Начало творческой биографии Ч. Чаплина: от персонажа слэпстика к маске Чарли.*

«Золотой век» американской комедии (Б. Китон, Г. Ллойд) и Чарли Чаплин. «Смех сквозь слезы», психология «маленького человека», модели социального протеста в фильмах Чаплина «Бродяга» (1915), «Иммигрант» (1916), «Мальши» (1921), «Пилигрим» (1923). «Парижанка» (1923) - отдельная веха в творческой биографии гениального кинокомика и ее значение для американского кино. Расцвет творчества: от кинокомедий «Золотая лихорадка» (1925), «Цирк» (1928), «Огни большого города» (1931), «Новые времена» (1936) до «Великого диктатора» (1940).

Тема 10. Роберт Флаэрти. *Р. Флаэрти – революционер документального кино. Важнейшие фильмы режиссера-исследователя: «Нанук с Севера» (1922), «Человек из Арана» (1934), «Луизианская история» (1948). Тематика, герои и драматургическое построение его кинокартин.*

Тема 11. Эрех Штрогейм – первая жертва Голливуда. *Реалистические фильмы Штрогейма. «Алчность» - как вершина режиссерской биографии. Эта экранизация романа Ф. Норриса «Мактиг» отличается не только бережным отношением к первоисточнику, реалистическим показом идеалов «просперити», но и точностью бытовых зарисовок, сатирической глубиной характеров, натурализмом и метафоричностью. Изгнание режиссера из Голливуда.*

Актерские вехи творческой биографии Штрогейма.

Тема 12. Возникновение шведского кино и шведская школа кино. Мориц Стиллер и Виктор Шестрем. *Создание студии «Свенск биу» (1907). Кинопионеры Швеции Карл Магнуссон и Юлиус Йенсон – создатели студии. Расцвет шведского кино и формирование киношколы с приходом на студию Морица Стиллера и Виктора Шестрема. Особенности шведской школы: влияние скандинавского фольклора, театра и литературы, психологизм, драматургическая роль природы, ее поэтизация, эмоциональный пейзаж. Этапные фильмы В. Шестрома: «Терье Виген» (по Г. Ибсену, 1916), «Горный Эйвинд и его жена» (по Й. Сигурйоунссону, 1917), «Возница» (по С. Лагерлеф, 1920); М. Стиллера: «Деньги господина Арне» (по С. Лагерлеф, 1919), «Эротикон» (1920), «Сага о Гуннаре Хеде» (по С. Лагерлеф, 1922), «Сага о Йесте Берлинге» (по С. Лагерлеф, 1924).*

Тема 13. Возникновение немецкого кино и первые немецкие фильмы, имеющие художественную ценность. *Пионеры немецкого кино – братья М. и Э. Складановские (1895). Оскар Мейстер – основатель немецкого кинопроизводства (1896). Рост национального кинопроизводства, попытки поднять уровень выпускаемых фильмов, подкрепленные*

приглашением киноэлиты европейских кинодержав. Влияние Макса Рейнхардта (театрального революционера, новатора, подвижника) на формирование национальной кинематографии. «Пражский студент» (1913) С.Рие и «Голем, и как он пришел в мир» (по Г.Мейринку, 1914) П.Вегенера, Г.Гаалена – первые немецкие фильмы, имеющие художественную ценность.

Увеличение роста национального кинопроизводства в связи с милитаристской политикой Германии. После создания УФА в период Первой мировой войны, продолжается усиленная работа над качеством выпускаемой кинопродукции.

Тема 14. Немецкий киноэкспрессионизм. После поражения в Первой мировой войне, после расстановки политических сил в Германии 20-ых годов; и политическая, и экономическая, и социальная ситуация, а также атмосфера отчаяния, пессимизма, царившие в стране, способствовали возникновению экспрессионистского направления в разных видах искусства, в том числе и в только-только формирующемся киноискусстве. Фильм Р.Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919) стал манифестом немецкого киноэкспрессионизма. Ряды экспрессионистских кинокартин дополнили такие ленты, как «Голем, как он пришел в мир» (1920) П.Вегенера, «Носферату» (1921) Ф.В.Мурнау, «Усталая смерть» (1921) Ф.Ланга, «Кабинет восковых фигур» (1924) П.Лени и др. Стилистические поиски Р.Вине, П.Вегенера, Ф.В.Мурнау, П.Лени.

Содружество Теа фон Гарбоу – Фриц Ланг. От экспрессионистского «Доктора Мабузе-игрока» (1922) к эпической дилогии «Нибелунги» (1924) и киноколоссу «Метрополис» (1926).

Тема 15. Немецкий «каммершпиле». Основоположник и теоретик каммершпиле в кино крупнейший сценарист Карл Майер. Законы, эстетические принципы и их художественное воплощение в фильмах этого направления: «Осколки» (1921) Л.Пика, «Черный ход» (1921) Л.Йеснера, П.Лени, «Ночь под Новый год» (1923) Л.Пика, «Улица» (1923) К.Груне. «Последний человек» (1924) Ф.В.Мурнау как пик развития каммершпиле. Революционная, динамичная, драматургическая роль кинокамеры К.Фройнда в фильме Мурнау.

Киноэкспрессионизм и каммершпиле: сходство и различия.

Тема 16. Первая авангардистская волна во Франции или киноимпрессионизм. Послевоенный кризис и разруха во Франции коснулись и отечественного кинопроизводства. Ситуация усугубилась еще и в связи с наступлением Голливуда и ликвидаторской деятельностью Ш.Пате.

Борьба творческой интеллигенции за возрождение национального кино. Теоретические труды и практическая деятельность Р.Канудо.

Первопроходцем и апологетом первой авангардистской волны или киноимпрессионизма был Луи Деллюк. Важнейшую, решающую роль сыграла его книга «Фотогения». К представителям этой волны относятся также режиссеры Ж.Дюлак, А.Ганс, М.Л'Эрбье, Жан Эпштейн. Условным окончанием первой авангардистской волны принято считать 1924 год, печальную дату смерти не только ее зачинателя, критика и теоретика, но и практикующего режиссера Луи Деллюка.

Тема 17. Вторая авангардистская волна во Франции. Вторую авангардистскую волну (1924-1928) условно можно разделить на три направления.

Первое стало продолжением предыдущего, импрессионистского: знамя, брошенное рано ушедшим из жизни Луи Деллюком, подхватила его соратница Жермена Дюлак. Ее поддержали А.Кавальканти, Ж.Ренуар, Дм.Кирсанов.

Второе, абстракционистское или экстремистское, представляли А.Шометт, Ф.Леже, Р.Клер.

Третье, сюрреалистическое, выступало в двух своих проявлениях: первое, спокойное представлял М.Рей, второе, резкое – Л.Бунюэль и С.Дали.

Тема 18. Карл Теодор Дрейер. Особое место режиссера в истории кино. Фильм «Страсти Жанны Д'Арк» (1927) – последний крик немого кино. Фильм «Слово» (1955) – хрестоматия режиссуры.

Тема 19. Американское кино в 20-ые гг. Американское кино набирает силу в связи с ослаблением европейской киноиндустрии (последствия Первой мировой войны). Американские киномагнаты методично обезглавливают доселе мощные кинодержавы, переманивая ведущих кинематографистов Германии, Франции, Швеции и др. стран. Американские кинодебюты Э.Любича, В.Шестрема, Ф.В.Мурнау, Ж.Фейдера, А.Корда, Л.Хансона, Г.Гарбо и др.

Место Голливуда в утверждении идеалов «американской мечты». Слияние кинобизнеса с банковским капиталом, вытеснение независимых, реорганизация проката. Основные жанры коммерческой продукции.

Американская ассоциация продюсеров и прокатчиков (1922) во главе с У.Хейсом в борьбе с «аморальностью» в кино. Эрих Штрогейм - первая жертва Голливуда.

Звезды 20-х годов: Р.Валентино, М.Пикфорд, Д.Фэрбенкс, Г.Свенсон и др., как выражение духа эпохи.

Создание Американской академии киноискусства.

Золотой век американской кинокомедии: Ч.Чаплин, Б.Китон, Г.Ллойд и др.

Фильм В.Шестрома «Ветер» (1928) - один из лучших фильмов мирового кино 20-х годов.

Фильмы К.Видора.

Тема 20. Начальный период звукового кино: жанры, система звезд в Голливуде. Система Голливуда 30-х годов. Первые звуковые фильмы («Певец джаза», 1927): несовершенство техники, ограниченность кинематографических возможностей. Преодоление трудностей в киноработах Р.Мамуляна, К.Видора: новая стилистика и эстетика звукового кино.

Новаторство, революционность в творчестве великого подвижника Рубена Мамуляна.

Экономический кризис («великая депрессия») и влияние общественно-политических процессов на развитие кинематографа. Фильмы Дж.Форда, У.Уайлера, Ф.Капры, О.Уэлса.

Расцвет творчества Ч.Чаплина.

Создание империи У.Диснея.

Звезды крупнейших кинокомпаний: Г.Гарбо, К.Гейбл, Б.Девис, Г.Купер, М.Дитрих, Р.Тейлор, Г.Фонда и др. Англичане В.Ли и Л.Оливье в Америке.

Тема 21. Социальные фильмы Уильяма Уайлера. Творческий путь режиссера от критического изображения действительности «Эти трое» (по пьесе Л.Хелман «Детский час»), «Додсворт» (по С.Льюису) - оба 1936, «Тупик» (по С.Кингсли, 1937), «Лисички» (по Хелман, 1941) и др.) к «современной сказке» «Римские каникулы» (1953), суперколоссу «Бен-Гуру» (1959), комедиям «Как украсть миллион» (1966) и «Смешная девчонка» (1968). Вестерн «Дружеское увещание» (1956), притча «Коллекционер» (по Дж.Фаулсу, 1965) и последний фильм «Освобождение Л.Б.Джонса» (1970), как возвращение к критическим истокам.

Тема 22. Джон Форд – «король вестерна». Плодовитый режиссер снял 100 фильмов. От ковбойских фильмов до вестерна. Пиком стал вестерн «Дилижанс» (по новелле Э.Хейкокса, 1939). Важным для американского кино стала и кинокартина «Гроздь гнева» (экранизация романа Дж.Стейнбека, 1940).

Тема 23. «Киновундеркинд» Орсон Уэллс. От театральных и радиопостановок к кино. Первый же фильм «Гражданин Кейн» (1941) стал киношедевром. Причем О.Уэллс был режиссером, автором сценария (с Г.Манкиевичем) и исполнителем главной роли. Новаторство и хрестоматийность фильма.

Шекспировские и др. экранизации. Актерские роли.

Тема 24. Уолт Дисней: развитие анимации и создание империи анимационного кино...Создание образов, постоянных персонажей фильмов. Принцип антропоморфизма. Реформация американской мультипликации. Секрет успеха анимационных персонажей У.Диснея.

Тема 25. Кино Франции. 30-ые годы. Первые звуковые фильмы. «Поэтический реализм». Национальный характер творчества Р.Клера. Философия и стилистика его фильмов. Ритмический монтаж, детали, использование шумов и музыки. Переплетение лирического и комического в картинах «Под крышами Парижа» (1930), «Миллион» (1931), «14-е июля» (1933). Политическая сатира фильмом «Свободу нам» (1932) и «Последний миллиардер» (1934).

Ж.Виго и зарождение «поэтического реализма».

Трагическая тема в фильмах Ж.Фейдера «Большая игра» (1934) и «Пансион «Мимоза» (1935).

Образование киносекции «Сине Либерте» при Парижском Доме культуры (1936). Расцвет творчества Ж.Ренуара.

Особенности эстетической программы и драматургии фильмов Ж.Дювивье. Жанровые поиски и оригинальность монтажно-пластических решений в картине «Бальная записная книжка» (1937). Работа французского режиссера за рубежом: «Большой вальс» (1938, США), «Анна Каренина» (1948, Великобритания).

М.Карне и «поэтический реализм».

Ведущие актеры «поэтического реализма»: Ж.Габен, М.Морган, М.Симон и др.

Тема 26. Трагическая судьба и фильмы Жана Виго. *Личностный характер фильмов и гуманистические мотивы в творчестве Ж.Виго. Поэтический репортаж «По поводу Ниццы» (1929, с Б.Кауфманом) как «социальный документ». Поэтическое видение мира в картинах «Ноль за поведение» (1933) и «Аталанта» (1934).*

Тема 27. Расцвет творчества реалиста Жана Ренуара сына импрессиониста Огюста Ренуара. *Образование киносекции «Сине Либерте» при Парижском Доме культуры (1936) и расцвет творчества Ж.Ренуара. От агитплаката «Жизнь принадлежит нам» (1936) до исторического фильма «Марсельеза» (1938). Драмы «Тони» (1934), «Преступление господина Ланжа» (1935) и экранизация горьковской пьесы «На дне» (1936), их влияние на развитие неореализма в Италии. Философская драма «Великая иллюзия» (1937) как отражение идей Народного фронта. Пессимистические мотивы в лентах «Человек-зверь» (1938) и «Правила игры» (1939).*

Тема 28. «Поэтический реализм» Марселя Карне. *Творческий путь М.Карне. Тема рока и ее место в эстетике «поэтического реализма»: «Набережная туманов» (1938), «День начинается» (1939). Особенности сценариев Жака Превера. Режиссерское мастерство М.Карне. «Дети райка» (1944) – лучший фильм французского режиссера.*

Тема 29. Робер Брессон. *Уникальность режиссуры и особое место в истории мирового киноискусства. От фильмов «Дневник сельского священника» (1950), «Приговоренный к смерти бежал» (1956) к фильмам «Случайно, Бальтазар» (1966), «Мушкетт» (1967) и «Вероятно, дьявол» (1977).*

Тема 30. Кино Великобритании. 30-ые годы. *Переход к звуку и борьба за возрождение национального кино. Режиссер, продюсер А.Корда и «Лондон филмс». Занимательность, историзм, живописность, профессионализм «Частной жизни Генриха VIII» (1933), «Леди Гамильтон» (1941) и др. фильмов А.Корды.*

Английский период в творчестве А.Хичкока.

Английская документальная школа. Манифест Дж.Грирсона и его группа (П.Рота, Б.Райт, Х.Уотт и др.).

Английские актеры театра и кино Ч.Лоутон, В.Ли, Л.Оливье и др.

Тема 31. Итальянский «неореализм»: корни и предпосылки возникновения. Национальные, культурные и исторические корни и предпосылки возникновения «неореализма». Краткий экскурс в историю итальянских искусств (в том числе кино) в рамках их влияния на возникновение «неореализма».

Фашистская Италия и кинематографическая политика Муссолини.

Римский Экспериментальный киноцентр как кузница будущих неореалистов, его роль в развитии национального киноискусства в условиях фашистского режима. Антифашистское движение Сопротивления. Дискуссия в журнале «Чинема» и возникновение термина «неореализм».

Преднеореалистические кинокартины: «Одержимость» (1942) Л.Висконти, «Четыре шага в облаках» (1942) А.Блазетти, «Дети смотрят на нас» (1943) В.Де Сики.

Тема 32. Итальянский «неореализм». Народное восстание против фашизма, разгром гитлеровской коалиции, освобождение Италии. Политическая ситуация в освобожденной стране.

«Рим – открытый город» (1945) Р.Росселини – манифест «неореализма».

Подъем неореалистического искусства, его место в кино послевоенной Италии и роль в мировом кино.

Кинотеоретик и киносценарист Ч.Дзаваттини – апологет неореализма (его называли мозгом этого направления). Творческий тандем Ч.Дзаваттини – В.Де Сика: от фильмов «Дети смотрят на нас» (1943), «Шуша» (1946), «Похитители велосипедов» (1948), «Чудо в Милане» (1950), «Умберто Д.» (1951), «Крыша» (1956) к кинокартинам «Чочара» (1960), «Бум» и «Вчера, сегодня, завтра» (1963), «Брак по-итальянски» (1964) и др.

Эволюция творчества Л.Висконти от социальной фрески «Земля дрожит» (1948) до «Чувства» (1954).

Социальные драмы Дж.Де Сантиса: «Горький рис» (1949), «Нет мира под оливами» (1950), «Рим. 11 часов» (1952), «Дайте мужа Анне Дзаккео» (1953), «Дни любви» (1954) и др.

Творческие искания Р.Росселини.

Кризис «неореализма» и выход из него (1949).

«Розовый» неореализм (50-е).

Тема 33. Кино Италии. 1955-1970 годы. Фильм Ф.Феллини «Дорога» (1954) как новый путь в развитии кино.

Осмысление опыта антифашистской борьбы в фильмах «Генерал Делла Ровере» (1959) Р.Росселини, «Чочара» (1960) В.Де Сики, «Они шли на Восток» (1964) Дж.Де Сантиса и др. Тема фашизма в фильмах «Гибель богов» (1969) Л.Висконти и «Амаркорд» (1974) Ф.Феллини.

Итальянские «политические фильмы».

Период «временной» стабилизации капитализма (60-е). Подъем итальянского кино. Проблема разобщенности, одиночества, человеческого отчуждения в кинокартинах Ф.Феллини, Л.Висконти, М.Антониони.

Творчество П.П.Пазолини. От фильмов «Аккаттоне»(1961) и «Мама Рома»(1962), через революционное «Евангелие от Матфея»(1964), через идейные искания в философских притчах «Птицы – большие и малые»(1966), «Теорема»(1968), «Свинарник»(1970), через реконструкцию вневременных мифов в «Царе Эдипе»(1967) и «Медее» (1969), через своеобычное прочтение классики в трилогии «Декамерон»(1970), «Кентерберийские рассказы»(1971), «Цветок тысячи и одной ночи»(1973) к обличению фашизма в последнем фильме «Сало, или 120 дней Содомы»(1975) - экранизации романа Де Сада.

Особенности творчества Б.Бертолуччи, Э.Сколы, М.Беллоккьо, М.Феррери, Л.Кавани, братьев Тавиани

Тема 34. Авторское кино в Италии. Творчество Федерико Феллини. Начало нового кинематографического пути в эпоху «неореализма». «Дорога» (1954) –кинокартина судьбоносная не только для Ф.Феллини, но и для всего кинематографа в целом.

Особенности киноязыка и эволюция творчества режиссера в фильмах «Ночи Кабирии» (1957), «Сладкая жизнь» (1959), «Восемь с половиной» (1963), «Рим» (1972), «Амаркорд» (1974), «Репетиция оркестра» (1979) и др.

Тема 35. Авторское кино в Италии. Творчество Лукино Висконти. Первые киношаги будущего режиссера во Франции. Творческий путь Л.Висконти. От первого полнометражного преднеореалистического фильма «Одержимость» (1942), через неореалистические киновершины «Земля дрожит» (по роману Дж.Верги «Семья Малаволя»,1948) и «Самая красивая» (1951) к поворотному в исканиях «Чувству» (по К.Бойто, 1954).

От остросоциального и вместе с тем философского киноромана-семейной хроники «Рокко и его братья» (по роману Дж.Тестори «Мост Гизольфы»,1960) через фреску эпохи Рисорджименто «Леопард» (по Дж.Томази ди Лампедуза, 1962) к кинороману «Гибель богов» (1969).

Последние фильмы итальянского режиссера: «Смерть в Венеции» (по Т.Манну,1971), «Людвиг» (1972), «Семейный портрет в интерьере» (1974), «Невинный» (1976).

Тематика фильмов Л.Висконти, особенности киноязыка.

Постановки драматических, оперных и балетных спектаклей.

Тема 36. Авторское кино в Италии. Творчество Микеланджело Антониони. Первые киношаги будущего режиссера во Франции. Продолжение киноопыта на родине. Творческий

путь М.Антониони. От режиссерского дебюта «Люди с реки По» (1947) и др. неореалистические документальные картины, через первые полнометражные игровые неореалистические картины к «новому ощущению реальности» в «Крике» (1957) и к тетралогии «Приключение» (1960), «Ночь» (1960), «Затмение» (1961), «Красная пустыня» (1964).

Кинокартина «Фотоувеличение» («Блоу-ап», 1967, Великобритания).

Американский период творчества: «Забриски-пойнт» (1970), «Китай» (1972), «Профессия: репортер» (1975).

Особенности выбора тематики и киноязыка М.Антониони.

Тема 37. Кино Швеции. 1955-1970 годы. Положение Швеции в годы Второй мировой войны и призыв к пробуждению в фильме Г.Муландера «Слово» (по К.Мунку, 1943). Картина А.Шеберга «Травля» (по сценарию И.Бергмана, 1944) – манифест «фюртиотализма».

Выход шведского кино на мировой кинорынок в конце 1950-х годов. Поиски пластической выразительности, интерес к внутреннему миру человека в фильмах А.Шеберга «Фрекен Юлия» (по А.Стриндбергу, 1951) и «Судья» (по В.Мубергу, 1960).

Приход в кино И.Бергмана. Его творческий путь. Роль этого кинотитана в шведской и мировой кинематографии.

Смена поколений в шведском кино (60-е годы): Б.Видерберг, В.Шеман, Й.Доннер, Г.Ерлинг, Р.Андерсон, Я.Троэльль, В.Зеттерлинг. Основные темы и особенности их фильмов.

Тема 38. Кинотитан Ингмар Бергман. Триединство писателя, театрального режиссера и кинорежиссера. Творческий путь плодовитого и гениального художника-философа. От фильмов «К радости» (1950), «Летняя игра» (1951), «Лето с Моникой» (по П.А.Фогельстрему, 1953) и «Вечер шутов» (1953) к «Улыбкам летней ночи» (1955), «Седьмой печати» (1957) и «Земляничной поляне» (1957).

Экранизация древней нордической легенды «Источник» (1960).

Трилогия «Как в зеркале» (1961), «Причастие» и «Молчание» (1963). Единство тем, героев, аскетизма средств выражения, камерности формы. «Персона» (1966) как продолжение трилогии.

Через множество других фильмов к полифоничной, итоговой картине «Фанни и Александр» (1983).

Художественные и драматургические особенности киноязыка И.Бергмана, многообразие тем и разнообразие средств и форм выражения, особенности стилистики.

Бергмановская уникальная школа актеров.

Тема 39. Кино Испании. 1955-1970 годы. Первый период Испанской революции (1931-1936) и испанский кинематограф. Роль Л.Бунюэля в испанском кино 30-х.

Установление фашистской диктатуры и деградация испанского кино.

Влияние неореализма на развитие испанского кино в 50-е годы.

Антифранкистский новаторский фильм Х.А.Бардема и Л.Г.Берланги «Эта счастливая пара» (1951), роль его создателей в возрождении национального кино.

Сатирические картины Л.Г. Берланги и социальные проблемы Испании («Добро пожаловать, мистер Маршалл!» (1952), «Калабуч» (1956), «Пласидо» (1960), «Палач» (1963) и др.).

Социальные драмы Х.А.Бардема «Смерть велосипедиста» (1955), «Главная улица» (1956). Расправа цензуры с фильмом «Месть» (1957). Закрутки властями журнала «Объектив». Продюсерская деятельность Х.А.Бардема: выпуск на экраны фильма Л.Бунюэля «Виридиана» (1961). Запрет цензурой «Виридианы» и закрытие кинокомпании «Унинчи».

Испанский период в творчестве М.Феррери.

«Новое испанское кино».

Творчество К.Сауры.

Тема 40. Луис Бунюэль. *Творческий путь Л.Бунюэля: от революционера-сюрреалистического авангардиста до «мастера кино». От фильмов «Адалузский пес» (1928) и «Золотой век», через документальный «Лас Урдес. Земля без хлеба» (1932) к трилогии «Назарин» (по Б.Пересу Гальдосу, 1958), «Лихорадка пришла в Эль-Пао» (1959, Франция-Мексика), «Виридиана» (1961, Испания).*

«Ангел-истребитель» (1962), «Дневник горничной» (1964, Франция), «Дневная красавица» (1966, Франция), «Скромное обаяние буржуазии» (1972) и другие фильмы режиссера. Тематика его кинокартин, своеобразие киноязыка.

Влияние Л.Бунюэля на французскую, испанскую и мексиканскую кинематографию.

Тема 41. Кино в России. Дореволюционное кино. *«Синематограф» братьев Люмьер в России.*

Кинопредпринимательская деятельность Александра Дранкова и Александра Ханжонкова.

Первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» (1908).

Первый полнометражный фильм «Оборона Севостополя» (1911), режиссер Василий Гончаров.

Художественные искания кинематографических средств выражения первых режиссеров дореволюционного: Евгений Бауэр, Владимир Гардин, Петр Чардынин. Первые кинозвезды Вера Холодная, Иван Мозжухин и др. Первые кинооператоры Александр Левицкий, Альфред Федецкий и др.

Тема 42. Яков Протазанов.

Киноэкранизации и кинопоиски. Режиссерские достижения.

От «Пиковой дамы» (1916), «Отца Сергия» (1918), «Аэлиты» (1924), «Праздника святого Йоргена» (1930) к «Марионеткам» (1934) и «Бесприданнице» (1937).

Тема 43. Владислав Старевич и объемная мультипликация.

Судьба, поиски и достижения чудотворца от кино и мультипликации.

От «Прекрасной Люканиды, или Войны усачей с рогачами» (1912), «Мести кинематографического оператора» (1912) «Ночи перед Рождеством» (1913) к «Лягушкам, требующим короля» (1922) и «Рейнеке-Лису» (1939).

Тема 44. Рождение советского кино.

Революция и кинематограф. Организация производства кинохроники. «Агитфильмы». Первые советские игровые фильмы.

Владимир Маяковский в кино («Барышня и хулиган» (1918), «Не для денег родившийся» (1918), «Закованная фильмой» (1918)).

«Поликушка» Александра Санина и др.

Тема 45. Поиски и становление советского кино. Экспериментальная деятельность Льва Кулешова.

Эксперименты в мастерской - «школе кинонатурищика», эксперименты, связанные с теоретическими и практическими изобразительно-монтажными возможностями кинематографа. «Эффект Кулешова».

«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924), «По закону» (1926), «Великий утешитель» (1933) – фильмы Льва Кулешова.

Особенности основного кинонаследия режиссера.

Тема 46. Поиски и становление советского кино. Дзига Вертов.

Жизненный и творческий кинопуть, ведущий к формуле «Киноглаза». «Киноки. Переворот» и другие поиски теоретика кино Дзиги Вертова, киножурнал «Кино-Правда», возглавляемый режиссером, «Кино-Глаз».

«Человек с киноаппаратом» (1929), «Симфония Донбасса» («Энтузиазм», 1930) и другие киноэксперименты практика Дзиги Вертова.

Тема 47. Поиски и становление советского кино. Сергей Эйзенштейн.

Начало пути: из театра в кино. «Монтаж аттракционов», «типаж», «интеллектуальное кино», «эмоциональный сценарий» и др. Новации в области кинематографических средств – монтажа, ритма, крупных планов, ракурсов, метафор. Коллективный герой-масса. Творческий тандем с оператором Эдуардом Тиссэ.

Киношедевр «Броненосец «Потемкин» (1925).

Богатство и разнообразие кинонаследия легендарной личности от «Стачки» (1924), «Октября» (1927), «Старого и нового» (1929) до «Да здравствует Мексика» (1931-1932, 1979), «Бежина луга» (1935-1937), «Ивана Грозного» (1-ая серия, 1944-1945, 2-я серия 1945, выпуск на экраны 1958).

Тема 48. Поиски и становление советского кино. Всеволод Пудовкин.

Блистательная проба кинематографического пера в фильме-шутке «Шахматная горячка» (1925, с Н.Шпиковским) и в научно-популярном фильме «Механика головного мозга» (1926).

Фильм «Мать» (1926) значительная веха в истории советского кино. Творческое содружество с драматургом Натаном Зархи и оператором Анаталием Головной. «Киносценарий», «Кинорежиссер и киноматериал», «Актер в фильме». Участие в работе актеров МХАТ Веры Барановской (Ниловна) и Николая Баталова (Павел). Киноэпика, психологизм, метафоричность и поэтичность образного киноязыка.

Продолжение и развитие своеобразия режиссерского кинопочерка в картинах «Конец Санкт-Петербурга» (1927) и «Потомок Чингис-хана» (1928).

Тема 49. Поиски и становление советского кино. Александр Довженко.

От исторической сказки, эпоса, лирики и сатиры «Звенигоры» (1928), через символику образов, живописные композиции кадров, подкрепляющие выражение идейного замысла «Арсенала» (1929) к философско-поэтической притчевости «Земли» (1930).

Тема 50. ФЭКС Григория Козинцева и Леонида Трауберга.

Фабрика эксцентрического актера (ФЭКС). От «Эксцентризма» в кинофильмах «Похождения Октябрины» (1924) и «Чертово колесо» (1926) к продолжению «экстремизма» и к методу «остранения» в «Шинели» (1926).

Творческое содружество с оператором Андреем Москвиным и художником Евгением Енейем. Особенности актерского исполнения воспитанников ФЭКС-а: Петра Соболевского, Сергея Герасимова, Андрея Костричкина, Янины Жеймо, Еленой Кузьминой и др.

Историко-революционная тема в фильмах «С.В.Д.» (1927) и «Новый Вавилон» (1929).

Тема 51. Михаил Ромм.

Поиски тем, жанровое разнообразие, особенности режиссуры и психологического углубления. От «Пышки» (1934), «Тринадцати» (1937), «Мечты» (1943), «Убийства на улице Данте» (1956), «Девяти дней одного года» (1962) к «Обыкновенному фашизму» (1966).

Великая плодотворная кузница-мастерская Михаила Ромма во ВГИКе, из которой вышли Григорий Чухрай, Андрей Тарковский, Тенгиз Абуладзе, Василий Шукшин, Александр Митта, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Динара Асанова, Самвел Гаспаров и др.

Тема 52. Юрий Райзман.

Особенности режиссуры мастера, актуальность тем, психологизм. От «Летчиков» (1935), «Последней ночи» (1937), «Коммуниста» (1958) к фильмам «А если это любовь?» (1962), «Странная женщина» (1978), «Частная жизнь» (1982).

Тема 53. Сергей Герасимов.

Особенности режиссуры мастера, актуальность тем, работа с классической литературой, масштабность проектов. От фильмов «Семеро смелых» (1936), «Учитель» (1939), «Маскарад» (1941), «Молодая гвардия» (1948) к фильмам «Тихий Дон» (1957-1958), «Журналист» (1967), «У озера» (1970), «Красное и черное» (1976), «Юность Петра» (1981), «В начале славных дел» (1981), «Лев Толстой» (1984).

Плодотворная кузница-мастерская Сергея Герасимова, из которой вышли Тамара Макарова, Петр Алейников, Инна Макарова, Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук, Лев Кулиджанов, Татьяна Лиознова, Николай Рыбников, Зинаида Кириенко, Николай Губенко, Жанна Болотова, Галина Польских, Юрий Кара и др.

Тема 54. Григорий Чухрай.

Психологизм, особенности проникновения в суть событий и раскрытия образов героев, как главных действующих лиц, так и второстепенных.

Важные фильмы-проникновения режиссера «Сорок первый» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Чистое небо» (1961).

Тема 55. Сергей Бондарчук.

Особенности режиссуры, экранные прочтения литературных произведений, масштабность проектов.

Киноэкранизации Сергея Бондарчука «Судьба человека» (1959), «Война и мир» (1966-1967), «Они сражались за родину» (1977).

Тема 56. Михаил Калатозов.

Внешние и внутренние противоречия, трагичность событий и судеб в контексте самых экстремальных исторических, природных условий; эпичность, лиричность и поэтичность изоряда. Воплощение всего вышесказанного в творческом тандеме с оператором-новатором Сергеем Урусевским в фильмах «Летят журавли» (1957), «Неотправленное письмо» (1960), «Я - Куба» (1964).

Последний фильм Михаила Калатозова – «Красная палатка» (1970).

2.1.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Необходимым и первоочередным условием участия в коллоквиумах является в первую очередь предварительный просмотр фильмов (указанным выше в тематических планах), а затем и подготовка по учебникам, учебным пособиям (указанным ниже).
(Кратко изложить форму/формы проведения семинарских занятий).

2.1.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимо наличие в аудитории компьютера, интернета, подключение компьютера к экрану телевизора с большим экраном, либо к проектору.

Наличие фильмотеки хорошего качества.

2.2. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Весы результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Вид учебной работы/контроля	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>									
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									

¹ Учебный Модуль

Реферат (при наличии)								
Эссе (при наличии)								
Проект (при наличии)	0.5							
Другие формы (при наличии)	0.5							
Весы результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Весы оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок (указываются материалы, необходимые для освоения учебной программы дисциплины)

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

Ж.Садуль “История киноискусства” (от его зарождения до наших дней), Москва, изд. Ин.лит., 1957.

Ж.Садуль “Всеобщая история кино”, т.1-6, Москва, “Искусство”,1958-1963.

Е.Теплиц “История киноискусства”, т. 1-4, Москва, “Прогресс”,1968-1971.

История советского кино (1917-1967), в 4-х томах, Москва, «Искусство», 1969 - 1978.

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

А.Базен “Что такое кино?”, Москва, “Искусство”, 1972.

Р.Юренев “Чудесное окно. Краткая история мирового кино”, Москва,1983.

Б.Балаш “Кино. Становление и сущность нового искусства”, Москва,1968.
Р.Арнхайм “Кино как искусство”, Москва,1960.
З.Кракауер “Природа фильма”, Москва, “Искусство”,1974.
З.Кракауер “Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера.”, Москва, “Искусство”,1977.
Д.Г.Лоусон “Фильм – творческий процесс или Язык и структура фильма”, Москва, “Искусство”,1965.
В.Ждан “Введение в эстетику фильма”, Москва, “Искусство”,1972.
С.В.Комаров “История зарубежного кино”, т.1,3, Москва,1965-81.
В.Колодяжная, И.Трутко “История зарубежного кино”, том второй (1929-1945), Москва, “Искусство”,1970.
Р.Клер “Кино вчера, кино сегодня”, Москва,1981.
«Киноэнциклопедический словарь», Москва, «Советская энциклопедия», 1987.
«Сто великих режиссеров» Авт.-сост. И.А.Мусский, Москва, “Вече”, 2006.
«Сто великих зарубежных фильмов» Авт.-сост. И.А.Мусский, Москва, “Вече”, 2008.

«Кинословарь в 2-х томах», Москва, «Советская энциклопедия», 1966-1970.
«Комики мирового (кино) экрана», Москва, «Искусство»,1966.
Ж.Садуль «Жизнь Чарли», Москва, «Прогресс», 1965.
А.В.Кукаркин «Чарли Чаплин», Москва, «Искусство»,1988.
П.Лепроон «Современные французские режиссеры», Москва, «Иностранная литература»,1960.
«Французское киноискусство. Сборник статей», Москва, «Искусство»,1960.
«Кино Великобритании. Сборник статей», Москва, «Искусство»,1970.
«Жан Ренуар. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сценарий.», Москва, «Искусство»,1972.
Жан Ренуар «Моя жизнь и мои фильмы», Москва, «Искусство»,1981.
«Бунюэль о Бунюэле», Москва, «Радуга», 1989.
«Уэллс об Уэллсе», Москва, «Радуга», 1990.
«Ингмар Бергман. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью.», Москва, «Искусство»,1969
«Бергман о Бергмане», Москва, «Радуга», 1985.
Ингмар Бергман «Латерна магика», Москва, «Искусство»,1989.
Ингмар Бергман «Картины», Москва-Таллин, «Музей кино» - «Александра»,1997.
«Федерико Феллини. Статьи. Интервью. Рецензии. Воспоминания.», Москва, «Искусство»,1968.
Федерико Феллини «Делать фильм», Москва, «Искусство»,1984.
«Феллини о Феллини», Москва, «Радуга», 1988.
«Висконти о Висконти», Москва, «Радуга», 1990.
«Антониони об Антониони», Москва, «Радуга», 1986.
«Трюффо о Трюффо», Москва, «Радуга», 1987.

Краткая история советского кино, сборник статей под общей редакцией В.Ждана, Москва, «Искусство»,1969.

Н.Зоркая Портреты, Москва, 1966.

Р.Юренев Краткая история советского кино, Москва,1979.

А.Тарковский: начало...и пути (воспоминания, интервью, лекции, статьи), Москва,

ВГИК, 1994.

С.Фрейлих Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского, Москва, 2002.

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

Первый век нашего кино. Энциклопедия / Под ред. К. Э. Разлогова и др. — М.: Локид-Пресс, 2006.

«Мифы и реальность. Зарубежное кино сегодня.», серия книг издательства «Искусство», Москва, 70-80-ые годы

«Мастера зарубежного киноискусства», серия книг издательства «Искусство», 70-ые годы «Искусство кино», периодический журнал.

«Киносценарии», периодический журнал.

3.1.3. Курс лекций; смотрите выше.

3.1.4. Краткие конспекты лекций; смотрите выше.

3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств

4.1. Планы практических и семинарских занятий

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей

4.7. Перечень возможных экзаменационных вопросов

1. Возникновение кинематографа и движущиеся картинки братьев Люмьер.

2. Кризис кинематографа и Жорж Мельес.

3. Возникновение английского кино и брайтонская школа.

4. Киноимперия Шарля Пате.

5. Макс Линдер – первый комик мирового кино.
6. Леон Гомон.
7. Возникновение американского кино и рождение Голливуда. Фильмы Эдвина Портера.
8. Томас Инс – первый продюсер. Мак Сеннет и первые американские комедии.
9. Дейвид Уорк Гриффит.
10. Чарли Чаплин.
11. Бастер Китон.
12. Гарольд Ллойд.
13. Роберт Флаэрти.
14. Эрих Штрогейм – первая жертва Голливуда.
15. Возникновение итальянского кино и исторические кинокартины.
16. Возникновение датского кино и жанровые особенности.
17. Возникновение шведского кино и шведская школа кино.
18. Возникновение немецкого кино и первые фильмы, обладающие художественными достоинствами.
19. Немецкий киноэкспрессионизм.
20. "Кабинет доктора Калигари" Р.Вине – манифест немецкого киноэкспрессионизма.
21. Сравнительный анализ экранизаций «Дракулы» Брэма Стокера («Носферату, симфония ужаса» Ф.В.Мурнау, «Носферату - призрак ночи» Вернера Херцога, «Дракула по Брэму Стокеру» Ф.Ф.Копполы)
22. Каммершпиле.
23. "Последний человек" Ф.В.Мурнау.
24. Фриц Ланг.
25. Первая авангардистская волна или киноимпрессионизм.
26. Абель Ганс.
27. Вторая авангардистская волна и киноимпрессионисты.
28. Вторая авангардистская волна и абстракционисты.
29. Вторая авангардистская волна и сюрреалисты.
30. Карл Теодор Дрейер.
31. «Король вестерна» Джон Форд.
32. Начальный период звукового кино.
33. Жан Виго.
34. "Поэтический реализм" во французском кино.
35. Рене Клер.
36. Марсель Карне.
37. Жюльен Дювивье.
38. Жан Ренуар.
39. Робер Брессон.
40. Корни и предпосылки возникновения итальянского неореализма.
41. Преднеореалистические фильмы.

42. Итальянский неореализм.
43. Взлет и кризис неореализма.
44. "Рим, открытый город" Р.Росселлини – манифест неореализма.
45. «Похитители велосипедов» Витторио Де Сики.
46. «Земля дрожит» Лукино Висконти.
47. Творческий тандем Чезаре Дзаватини – Витторио Де Сика.
48. Джузеппе Де Сантис.
49. Дореволюционное кино (Россия).
50. Яков Протазанов.
51. Владислав Старевич и объемная анимация.
52. Послереволюционное кино. Становление.
53. Лев Кулешов.
54. Дзига Вертов.
55. Сергей Эйзенштейн.
56. Всеволод Пудовкин.
57. Александр Довженко.
58. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг.
59. Михаил Ромм.
60. Юрий Райзман.
61. Сергей Герасимов.
62. Тема войны в советском кино.
63. Григорий Чухрай.
64. Михаил Калатозов

4.8. Образцы экзаменационных билетов

Экзаменационный билет № 5

1. Возникновение шведского кино и шведская школа кино.
2. Федерико Феллини.
3. Тема войны в русском кино.

Экзаменационный билет № 7

1. Немецкий киноэкспрессионизм.
2. Рене Клер.
3. Михаил Ромм.

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.