

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

Утверждаю
Декан филологического факультета

И.В. Тубалова

« 16 » сентября 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

История кино

по специальности

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Форма обучения

Очная

Квалификация

Литературный работник

Год приема

2024

Код дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ДВ.02.01

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

В.А. Суханов

Председатель УМК

Ю.А. Тихомирова

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-3 Способен к редактированию и подготовке текстовых материалов к публикации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК- 3.1. Демонстрирует понимание этапов и тенденций развития искусства кинематографа в контексте художественной культуры XX века.

ИОПК-3.2. Демонстрирует понимание специфики киноязыка (особенностях повествования, сюжета и конфликта в кино; сценария; кадра и монтажа; актерского мастерства)

ИОПК-3.2. Демонстрирует овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять зрительский опыт в устной и письменной форме

2. Задачи освоения дисциплины

- создать представления о художественном кино как идейно-эстетическом целом, обладающим особым языком и внутренними законами;
- сформировать понимание специфики киноязыка (особенностях повествования, сюжета и конфликта в кино; сценария; кадра и монтажа; актерского мастерства);
- способствовать овладению необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять зрительский опыт в устной и письменной форме;
- познакомить студентов с основными периодами в истории мирового кинематографа и его достижениями, связанными с творчеством выдающихся мастеров (сценаристов, режиссеров, композиторов, операторов, актеров, художников и др.);

3. Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и является дисциплиной по выбору.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине
Семестр 4, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Нарратология, Ключевые тексты русской литературы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

- лекции: 8 ч.;
 - семинарские занятия: 0 ч.
 - практические занятия: 24 ч.;
 - лабораторные работы: 0 ч.
- в том числе практическая подготовка: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

Тема 1. Кино как вид искусства. Кино в системе искусств Социология кино.

Тема 2. Знаковая природа кино. Кинематографические средства выразительности

Тема 3. Форма СРС

Тема 4. Текущий контроль успеваемости

Тема 5. История мирового кинематографа: тенденции, имена

Тема 6. Рождение кино. Немое кино 1900-1910-х годов

Тема 7. Немецкий экспрессионизм

Тема 8. Французский сюрреализм. Французское поэтическое кино

Тема 9. Советское монтажное кино

Тема 10. Золотой век Голливуда

Тема 11. Итальянский неореализм и после

Тема 12. Французская новая волна

Тема 13. Жанровое кино. Нуар. Творчество А. Хичкока

Тема 14. Советское кино 50-70-х: массовое кино

Тема 15. Советское кино 50-70-х: авторское поэтическое кино

Тема 16. Японское кино

Тема 17. Открытия Ингмара Бергмана

Тема 18. Новый Голливуд и постмодернизм

Тема 19. Русское кино 1980-2010-х гг.

9. Текущий контроль по дисциплине

Освоение дисциплины происходит в форме лекционных занятий, предполагающих текущий контроль посредством устных проблемных вопросов, контрольной работы и коллоквиума.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – публичная форма защита реферата по одной из тем курса.

Критерии	Зачет	Незачет
<i>Демонстрация понимания этапов и тенденций развития искусства кинематографа в контексте художественной культуры XX века</i>	<i>Показывает понимание этапов и тенденций развития искусства кинематографа в контексте художественной культуры XX века</i>	<i>Не показывает понимание этапов и тенденций развития искусства кинематографа в контексте художественной культуры XX века</i>
<i>Демонстрация понимания специфики киноязыка (особенностях повествования, сюжета и конфликта в кино; сценария; кадра и монтажа; актерского мастерства)</i>	<i>Показывает понимание специфики киноязыка (особенностях повествования, сюжета и конфликта в кино; сценария; кадра и монтажа; актерского мастерства)</i>	<i>Не показывает понимание специфики киноязыка (особенностях повествования, сюжета и конфликта в кино; сценария; кадра и монтажа; актерского мастерства)</i>
<i>Демонстрация владения необходимым понятийным и</i>	<i>Показывает владение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать</i>	<i>Не показывает владение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и</i>

<i>терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять зрительский опыт в устной и письменной форме</i>	<i>и осмыслять зрительский опыт в устной и письменной форме</i>	<i>осмыслять зрительский опыт в устной и письменной форме</i>
---	---	---

Результаты зачета определяются оценками «зачет» и «незачет».

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=7812>

б) Перечень художественных фильмов для просмотра (1 картина на выбор в каждой теме):

Немое кино 1900-1910-е

Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота (1895) Братья Люмьер

Путешествие на Луну (1902) Жорж Мельес

Нетерпимость (1914), Рождение нации (1916) Д. Гриффит

Немецкий экспрессионизм

Кабинет доктора Калигари (1920) Р. Вине

Носферату, симфония ужаса (1922) Ф.В. Мурнау

Метрополис (1926) Ф. Ланг

Французский сюрреализм и «поэтическое кино»

Андалузский пес (1929) Л. Бунюэль, С. Дали

Кровь поэта (1932) Ж. Кокто

Атланта (1934) Ж. Виго

Набережная туманов (1938) М. Карне

Дети райка (1945) М. Карне

Советское монтажное кино

Броненосец Потемкин (1925) С. Эйзенштейн

Шинель (1926) Г. Козинцев

Человек с киноаппаратом (1929) Д. Вертов

Земля (1930). А. Довженко

Иван Грозный (1945; 1958) С. Эйзенштейн

Золотой век Голливуда

Огни большого города (1931). Ч. Чаплин

Великий диктатор (1940). Ч. Чаплин

Гражданин Кейн (1941). О. Уэллс

Итальянский неореализм и после

Земля дрожит (1948) Л. Висконти

Похитители велосипедов (1948). В. Де Сика

Ночь (1961) М. Антониони

Восемь с половиной (1963). Ф. Феллини

Французская новая волна

Хиросима, любовь моя (1959) А. Рене

На последнем дыхании (1959) Ж.-Л. Годар

Четыреста ударов (1959) Ф. Трюффо

Жить своей жизнью (1962) Ж.-Л. Годар

Жанровое кино. Нуар

Мальтийский сокол (1941) Д. Хьюстон

Бульвар Сансет (1950) Б. Уайлдер

Печать зла (1958) О. Уэллс
Головокружение (1958) А. Хичкок
Психо (1960) А. Хичкок

Советское кино 50-70-х

Летят журавли (1958) М. Калатозов (обязательно)
Я шагаю по Москве (1964) Г. Данелия
Три тополя на Плющихе (1967) Т. Лиознова
Мимино (1977) Г. Данелия
Обыкновенное чудо (1978) М. Захаров
Гараж (1979) Э. Рязанов
Москва слезам не верит (1980) В. Меньшов
Человек идет за солнцем (1961) М. Калик
Мне 20 лет (1965) М. Хуциев
Июльский дождь (1966) М. Хуциев
Андрей Рублев (1966) А. Тарковский
Долгая счастливая жизнь (1966) Г. Шпаликов
Цвет граната (1968) С. Параджанов
Двадцать дней без войны (1976) А. Герман
Неоконченная пьеса для механического пианино (1977) Н. Михалков
Сталкер (1979) А. Тарковский (обязательно)

Японское кино

Расёмон (1950) А. Куросава
Семь самураев (1954) А. Куросава
Сказки туманной луны после дождя (1953) К. Мидзогути
Токийская повесть (1953) Я. Одзу
Фейерверк (1997) Т. Китано
Ингмар Бергман
Земляничная поляна (1957)
Причастие (1962)
Персона (1966)
Осенняя соната (1978)

Новый Голливуд и постмодернизм

Конформист (1970) Б. Бертолуччи
Заводной апельсин (1971) С. Кубрик
Крестный отец (1972) Ф.Ф. Коппола
Пустоши (1973) Т. Малик
Призрак свободы (1974) Л. Бунюэль
Профессия: репортер (1975) М. Антониони
Любовь и смерть (1975) В. Аллен
Таксист (1976). М. Скорсезе
Голова-ластик (1977) Д. Линч
Апокалипсис сегодня (1979) Ф.Ф. Коппола
Зет и два нуля (1985) П. Гринуэй
Криминальное чтиво (1994) К. Тарантино
Синекдоха, Нью-Йорк (2008) Ч. Кауфман

Русское кино 1980-х

Одинокий голос человека (1978-1987) А. Сокуров
Астенический синдром (1989) К. Муратова
Письма мертвого человека (1986) К. Лопушанский
Курьер (1986) К. Шахназаров
Интердевочка (1989) П. Тодоровский
Асса (1987) С. Соловьев

Такси-блюз (1990) П. Лунгин

Русское постсоветское кино

Хрусталеv, машину! (1998) А. Герман

Счастливые дни (1991) А. Балабанов

Особенности национальной охоты (1995) А. Рогожкин

Брат (1997) А. Балабанов

Окраина (1998) П. Луцик

Возвращение (2003) А. Звягинцев

Изображая жертву (2006) К. Серебренников

Русский ковчег (2007) А. Сокуров

Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына (2014) А. Кончаловский

Теснота (2017) К. Балагов

в) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов предполагает: просмотр фильмов из списка, освоение лекционного материала, подготовка сообщения к коллоквиуму.

г) Методические материалы для оценки текущего контроля успеваемости по дисциплине/модулю/практике.

Примерные вопросы к контрольной работе:

■ Американский режиссер, который осмыслил монтаж как прием выразительности. (1)

А) Д. Гриффит

Б) Ч. Чаплин

В) О. Уэллс

Г) Ф. Ланг

■ В чем заключается открытие Льва Кулешова?

■ Первый фильм, раскрывший внутренний мир человека?

А) «Носферату, или симфония ужаса»

Б) «Гражданин Кейн»

В) «Кабинет доктора Калигари»

Г) «Кровь поэта»

■ Перечислите ключевые образы-символы в фильме «Броненосец Потемкин».

■ Студия, которая не входила в «большую пятерку» (1)

А) Paramount Pictures

Б) Warner Bros.

В) United Artists

Г) MGM

■ Первый звуковой фильм

А) «Певец джаза»

Б) «Великий диктатор»

В) «Гражданин Кейн»

Г) «Путевка в жизнь»

д) Методические материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине/модулю/практике.

Список вопросов к устному зачету:

1. Кино как вид искусства. Кино в системе искусств

2. Кинообраз и кинематографические средства выразительности

3. Немое кино 1900-1910-х

4. Немецкий экспрессионизм

5. Французский сюрреализм и «поэтическое кино»

6. Советское монтажное кино

7. Золотой век Голливуда

8. Итальянский неореализм и после
9. Французская новая волна
10. Герой и поэтика нуара
11. Творчество А. Хичкока
12. Советское кино 50-70-х
13. Творчество А. Тарковского
14. Японское кино
15. Кинематограф И. Бергмана
16. Новый Голливуд и постмодернизм
17. Русское кино 1980-2010-х гг.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) Основная учебная литература:

Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПБ, 2005.

Росс Э. Как устроено кино. Теория и история кинематографа. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.

Савельева Е.Н. Искусство кино. Учебное пособие. Томск: Изд-во Томского университета, 2013.

Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского; Киров, М.: Академический проспект; Константа, 2013.

Филиппов С. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства М., 2005.

б) Дополнительная учебная литература:

Гращенкова Н.И. Киноантропология XX. СПб.: Человек, 2014.

Ямпольский М. Б. Язык — тело — случай: [Кинематограф и поиски смысла]. М.: Новое лит. обозрение, 2004.

Базен А. Что такое кино? М., 1972.

Эйзенштейн С. Монтаж // Избранные статьи. М., 1956.

Тарковский А. Уроки режиссуры: учебное пособие. М., 1992.

в) ресурсы сети Интернет:

Журнал «Сеанс». <http://seance.ru/>

Проект «Чапаев». <https://chapaev.media/>

Журнал «Искусство кино». <http://kinoart.ru/>

Журнал «Киноведческие записки». <http://www.kinozapiski.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Баль Вера Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры истории русской литературы XX-XXI веков и литературного творчества ФилФ НИ ТГУ