

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Северо - Кавказский государственный институт искусств

Театральный факультет
Кафедра режиссуры

**Рабочая программа дисциплины
« История отечественного кино »
Уровень высшего образования
Специалист**

**Специальность
55.05.01 (070601) Режиссура кино и телевидения**

**Форма обучения
очная, заочная**

Нальчик 2014г.

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса – познакомить студентов с основными этапами и историческими периодами отечественного кино от первых киносеансов в России до наших дней, основными проблемами формирования художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми направлениями.

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:

- Ознакомить студентов с особенностями развития отечественного кинематографа, эволюцией идеологических установок и тех задач, которые ставились перед кинематографами.
- Обратить внимание студентов на два периода эпохи “немого” кино, дореволюционного и послереволюционного.
- Показать преемственность нравственных исканий лучших русских кинематографов в дореволюционном и послереволюционном кино
- Заострить внимание студентов на “золотом” периоде отечественного кино 20-х годов.
- Показать влияние на эстетику отечественного кино вновь изобретаемых технических средств (звук, оптика, цвет и др.)
- Акцентировать внимание студентов на узловых моментах истории отечественного кино, выявить их взаимосвязь с историческими этапами развития страны.
- Познакомить студентов с творческими биографиями выдающихся отечественных кинематографистов, с их поисками и находками.
- Необходимо особо внушить студентам мысль о том, что просмотренные фильмы истории отечественного кино не музейные реликвии, а источник постижения профессии.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

В соответствии с ФГОС ВО по специальности «Режиссура кино и телевидения» дисциплина «История отечественного кино» относится к базовой части цикла дисциплин мировой и художественной культуры.

«История отечественного кино» предшествует изучению многих дисциплин - “Истории зарубежного кино”, “Кинооператорское мастерство”, “Звуковое решение фильма”, с которыми дисциплина связана самым непосредственным образом.

2 Курс истории отечественного кино необходим для расширения

кругозора и понимания сути узловых проблем, связанных с профессией режиссёра, в историческом контексте.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные компетенции:

Код	Содержание компетенции
ОК-1	способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные образовательные и информационные технологии
ОК-3	способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности
ОК-8	способность использовать знания основных направлений и этапов развития кинематографа и телевидения
ОК-9	способностью применять для воплощения творческих общих основ теории кино и телевидения, закономерностей развития искусства, специфика выразительных средств различных видов искусства
ОК-11	способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода
ОК-12	способностью к выработке личной позиции в отношении поисков в кинематографе, в области развития телевидения и других видах искусства

Профессиональные компетенции:

Код	Содержание компетенции
ПК-7	способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПСК-2-4	способностью и готовностью демонстрировать способность к осмыслению, анализу и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать

- ключевые фигуры отечественного кино, быть знакомых с их творчеством и эстетическими устремлениями;
- периодизацию истории отечественного кино и знать общие характерные черты каждого периода;
- теоретическую часть курса и подтвердить свои знания на семинарах, на контрольных занятиях, в написанных рефератах;

уметь

анализировать просматриваемые фильмы.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины « История отечественного кино » составляет на очном обучении

8 зачётных единиц (288 академических часа из них 140 групповых), на заочном обучении 8 зачетных единиц (288 академических часа из них групповых 28 часов)

Наименование темы	Количество аудиторных часов				ОК, ПК
	Лекции	Семинары	СРС	З\о	
Модуль 1. Экранная культура немого кино.					
1. Первые киносеансы в России, первые киносъёмки.	2			1	ОК-1, ПК-7
2. Операторы российского дореволюционного кино	2	4	1	1	ОК-3, ОК-8
3. Мастерство русского дореволюционного кино	2			1	ОК-1, ОК-12
4. Новаторские поиски Л.Кулешова.	3	4		2	ОК-1, ОК-3
5. «Монтаж аттракционов» С.Эйзенштейна	2		1	1	ОК-3, ОК-9
6. Повествовательное и метафорическое кино	2			1	ОК-12, ПСК-2-4
7. Формирование своеобразной операторской школы в советском кино.	2	4	1	2	ОК-8, ОК11
Модуль 2. Формирование классического кино (30-е годы)					
8. Организация	3	4		1	ОК-1,

кинопроизводственной индустрии.					ОК-3
9. Синтез эпических начал в творчестве советских кинематографистов 30-х годов	3		2	1	ОК-3, ПК-7
10. Эволюция системы выразительных средств экрана в условиях звука	3			2	ПСК-2-4
11. Достижения советских комедиографов.	3	4		1	ОК-1
12. Разработка принципов экранизации литературы.	3			2	ОК-11
Модуль 3. Место кинематографа в социальном контексте 40-60 годов					
13. Участие кинематографа в противостоянии II-ой мировой войны.	2	4	1	2	ПСК-2-4
14. Два новых направления жанрово-стилевых поисков кинематографа: документализм и живописно поэтическое кино.	3			1	ОК-1, ПСК-2-4
15. Новые подходы к экранизации.	2	4		1	ОК-8, ПСК-2-4
16. Стилиевые направления и мощные творческие индивидуальности.	3			1	ОК-8, ОК-9
17. . Философская, лирическая и эксцентрическая комедия.	3	4		1	ОК-1, ПСК-2-4
Модуль 4. Время великих художников					
18. Творчество Андрея Тарковского в контексте мировой культуры.	3	4	1	1	ОК-1, ОК-8
Модуль 5. Кинокультура в телевизионную эру					
19. Российское кино в 70–80 годы.	3	4		1	ОК-1
20. Исследование проблем современности в творчестве С.Соловьёва	2		1	2	ПСК-2-4
21. Русская история и национальный характер в творчестве Никиты Михалкова	2	4		1	ОК-1, ОК-8
22. Кинематограф доперестроечного периода.	3			1	ОК-9
ВСЕГО	100	40	8	28	

Содержание разделов дисциплины

Модуль 1.

Экранная культура немого кино

Тема 1. Первые киносеансы в России, первые киносъёмки. Рождение Национального российского кинематографа (1908÷1913) «Понизовая вольница». Организация отечественного кинопроизводства (А.Дранков, А.Ханжонков). Просветительская роль экранизации классики. Первый в истории полнометражный фильм «Оборона Севастополя» (В.Гончаров). Первые документальные съёмки. В.Старевич и его мультипликационные фильмы.

Тема 2. Операторы российского дореволюционного кино А.Дранков, Ж.Мейер, Л.Форестье, Е.Славинский, А.Левицкий, Г.Гибер, П.Ермолов, Ю.Желябужский. Съёмки фильмов на натуре, работа в первых кинопавильонах. Поиски светотеневых решений освещения («1812 год», «Песня про купца Калашникова», «Дворянское гнездо», «Пиковая дама»).

Тема 3. Мастерство русского дореволюционного кино. Фильмы Я.Протазанова и их связь с театральными традициями («Анфиса», «Николай Ставрогин», «Пиковая дама», «Отец Сергей»). Е.Бауэр и его роль в разработке изобразительных средств кино («Жизнь за жизнь», «Разорванные цепи», «Ната Бартенева»). В.Гардин и его экранизации русской классики («Крейцера соната», «Дворянское гнездо», «Война и мир»). Вклад в кинематограф П.Чардынина. Выдающиеся актёры дореволюционного кино.

Тема 4. Новаторские поиски Л.Кулешова. Динамизм развития действия, энергичный ритм, применение крупных планов, привлечение исполнителей-непрофессионалов. «Эффект Кулешова» и его разработки киноязыка. Создание коллектива единомышленников. «Проект инженера Грайта», «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «По закону».

Тема 5. «Монтаж аттракционов» С.Эйзенштейна и его выдающийся вклад в теорию и практику мирового кинематографа, «Стачка», «Броненосец Потёмкин», «Октябрь».

Тема 6. Повествовательное и метафорическое кино В.Пудовкина и А.Довженко. «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингиз-хана», «Звенигора», «Арсенал», «Земля».

Тема 7. Формирование своеобразной операторской школы в советском кино. Выдающиеся кинооператоры Э.Тиссэ, А.Головня, А.Москвин, Д.Демущий.

Модуль 2.

Формирование классического кино (30-е годы)

Тема 8. Организация кинопроизводственной индустрии. Кино - массовое и элитное. Звук как элемент новой эстетики и повествовательной формы кино. Особая роль драматургии и актёрского мастерства. Новые задачи кинорежиссуры и изобразительного решения.

Тема 9. Синтез эпических начал в творчестве советских кинематографистов 30-х годов. Классические фильмы этого периода «Чапаев» (братья Васильевы), «Трилогия о Максиме» (Г.Козинцев, Л.Трауберг), «Депутат Балтики» (И.Хейфиц, А.Зархи), «Мы из Кронштадта» (Е.Дзиган).

Тема 10. Эволюция системы выразительных средств экрана в условиях звука и повествовательных тенденций. Творчество С.Эйзенштейна «Александр Невский», «Иван Грозный», В.Пудовкина «Суворов», А.Довженко «Щорс», И.Савченко «Богдан Хмельницкий», М.Ромма «Мечта», М.Донского «Детство Горького».

Тема 11. Достижения советских комедиографов. Выразительные формы комедии: Г.Александров «Весёлые ребята», «Волга-Волга»; И.Пырьев «Трактористы», «Свинарка и пастух»; А.Ивановский «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится».

Тема 12. Разработка принципов экранизации литературы: «Гроза» и «Пётр I» (Вл.Петров); «Бесприданница» (Я.Протазанов); «Пышка» (М.Ромм); «Маскарад» (С.Герасимов).

Модуль 3.

Место кинематографа в социальном контексте 40-60 годов

Тема 13. Участие кинематографа в противостоянии II-ой мировой войны. Формы и методы интеграции в пропагандистской системе. «Секретарь райкома» (И.Пырьев); «Она защищает Родину» (Ф.Эрмлер); «Радуга» (М.Донской); «Два бойца» (Л.Луков); «Жила-была девочка» (В.Эйсымонт).

Тема 14. Два новых направления жанрово-стилевых поисков кинематографа: документализм и живописно поэтическое кино. Новаторские фильмы М.Хуциева («Застава Ильича», М.Калатозова («Летят журавли»), М.Ромма («9 дней одного года»), Г.Чухрая («Баллада о солдате»), С.Бондарчука («Судьба человека»), А.Тарковского («Иваново детство») и др.

Тема 15. Новые подходы к экранизации. «Дама с собачкой», «В городе

С» И.Хейфица; «Сорок первый» Г.Чухрая; «Война и мир» С.Бондарчука; «Гамлет» Г.Козинцева; «Солярис» А.Тарковского.

Тема 16. Стилиевые направления и мощные творческие индивидуальности. А.Тарковский («Андрей Рублёв»), В.Шукшин («Живёт такой парень», «Ваш сын и брат»).

Тема 17. Философская, лирическая и эксцентрическая комедия. Э.Рязанов («Берегитесь автомобиля», «Зигзаг удачи», «Старики- разбойники»). Г.Данелия («Я шагаю по Москве», «Не горюй», «Совсем пропащий»). Л.Гайдай («Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»).

Модуль 4.

Время великих художников

Тема 18. Творчество Андрея Тарковского в контексте мировой культуры. Оригинальность художественного мира и киноязыка. Философский кинематограф. «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение».

Модуль 5.

Кино культура в телевизионную эру

Тема 19. Российское кино в 70-80 годы. Новое переосмысление подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Освобождение» (Ю.Озеров), «А зори здесь тихие» (С.Ростоцкий), «Проверки на дорогах» (А.Герман) и др.

Тема 20. Исследование проблем современности в творчестве С.Соловьёва («Сто дней после детства», «Наследница по прямой», «Спасатель», «Асса»). Г.Панфилова («Начало», «Прошу слова», «Валентина»). В.Абдрашитова («Остановился поезд», «Плюмбум или опасная игра», «Охота на лис», «Время танцора»).

Тема 21. Русская история и национальный характер в творчестве Никиты Михалкова («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня», «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник»).

Тема 22. Кинематограф доперестроечного периода. Непризнанные советской эпохой таланты. Творчество С.Параджанова, К.Муратовой, А.Сокурова. Метафорический кинематограф Т.Абуладзе и особая роль его фильма «Покаяние» в период «перестройки».

5. Образовательные технологии

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются следующие образовательные технологии:

- традиционные: деятельностно - развивающая, личностно- ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход реализуются в форме лекции, семинарские занятия, диспут;
- инновационные: интерактивные лекции;
- самостоятельная работа студентов;
- занятия в форме пресс-конференций, имитация принятия решения в искусственно созданной ситуации, деловые игры-тесты, выявляющие «эталонную» модель имиджа.

6. Фонд оценочных средств.

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера;
- выполнение индивидуальных заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях;
- подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.;
- подготовка самопрезентации;
- методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно- рейтинговой системе.

Примерные вопросы

Примерная тематика рефератов

1. Становление кино как вида искусства.
2. Документальное кино в годы Великой Отечественной войны
3. Игровые фильмы о Великой Отечественной войне
4. Фильмы для детей и юношества
5. Фильмы о современности

6. Историко-биографические фильмы
7. Историко-революционная тема
8. Наследие национальной культуры на экране
9. Современность и современник на экране
10. Историзм как характерная особенность современного экранного мышления
11. Кинокомедия и музыкальный фильм

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Начальные шаги российского кино. Первые киносеансы и самостоятельные Документальные съёмки. Рождение национального российского кинематографа. “Понизовая вольница”.
2. Организация отечественного кинопроизводства (А. Дрянков, А. Ханжонков). Просветительская роль кино. “Оборона Севастополя” В. Гончарова.
3. Операторы российского дореволюционного кино. Работа на натуре и в павильоне. Изобретение фундуса и строительство декораций на новой технической основе.
4. Фильмы Е. Брауэра и его роль в разработке изобретательных средств кино. В. Гардин и его экранизации русской классики, фильмы П. Чердынина.
5. Новаторские поиски Л. Кулешова. Эксперименты в области монтажа. “Эффект Кулешова”. Создание школы “натурщиков”, актёров–единомышленников. Вклад В. Кулешова в становление советского киноискусства.
6. Революционная мощь творчества С. Эйзенштейна. Тема революции в фильмах “Стачка”, “Броненосец Потёмкин”, “Октябрь”. Выдающийся вклад С. Эйзенштейна в теорию и практику киноискусства. Содружество с кинооператором Э. Тиссэ.
7. Первые фильмы В. Пудовкина. Революционная трилогия “Мать”, “Конец Санкт–Петербурга”, “Потомок Чингисхана”. Вклад в теорию кино, “строящий” монтаж. Содружество вместе с кинооператором А. Головня.
8. Поэтический метафорический кинематограф А. Довженко. Своеобразие видения мира и истории, поиски своего киноязыка. “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”. Влияние открытий А. Довженко на советский и мировой кинематограф.
9. Творческое объединение ФЭКС Г. Козинцева и Л. Трауберга. Поиск выразительной пластики и высокой изобразительной культуры. Создание своей школы актёрского мастерства. Содружество с оператором А. Москвиным. “Чёртово колесо”, “Шинель”, “СВД”, “Новый Вавилон”.
10. Формирование в 20-е годы школы операторского мастерства с разнообразием авторских прочерков и ярких индивидуальностей. Влияние этой школы на всю последующую практику советских операторов.
11. “Заявка” С. Эйзенштейна, Г. Александрова, В. Пудовкина. “Путёвка в жизнь” Н. Экка. Новые задачи, стоящие перед кинематографистами в связи с приходом звука.
12. Эстетическое начало в творчестве советских кинематографистов 30-х годов.

Классические ильмы “Чапаев”, “Трилогия о Максиме”, “Депутат Балтики”, “Мы из Кронштадта”.

13. Исторические и историко-революционные фильмы 30-х годов. “Александр Невский”, “Член правительства”, “Великий гражданин”, “Суворов”, “Богдан Хмельницкий”. Особая роль драматургии и актёрского мастерства.

14. Достижения советских комедиографов. Г. Александров, И. Пырьев, А. Ивановский.

15. Разработка принципов экранизации литературы: “Гроза”, “Пётр I” (Вл. Петров), “Бесприданница” (Я. Протазанов), “Пышка” (М. Ромм), “Маскарад” (С. Герасимов).

16. Фильмы мужества и скорби времён Великой Отечественной войны. “Секретарь райкома”, “Она защищает Родину”, “Два бойца”, “Радуга”, “Жила-была девочка” и др.

17. период послевоенного “малокартинья” и его пагубная роль в последующие годы. Биографические фильмы и фильмы-спектакли этого периода. хрущёвской оттепели. “Весна на заречной улице”, “Прощайте, голуби”, “Дом, в котором я живу”, “Солдаты”. Приход в кино большой группы молодых кинематографистов. Появление новых тем, инноваций и художественных решений.

18. Выдающиеся свершения советского кино конца 50-х – начала 60-х годов. “Баллада о солдате” (Г. Чухрай), “Судьбы человека” (С. Бондарчук), “Летят журавли” (М. Калатозов), “Иваново детство” (А. Тарковский), “Застава Ильича” (М. Хуциев). Операторские решения фильмов.

19. Новые подходы к экранизациям. “Сорок первый”, “Война и мир”, “Дама с собачкой”, “Дон-Кихот”, “Гамлет”, “Король Лир”.

20. Философский кинематограф А. Тарковского. Оригинальность художественного мира и киноязыка.

21. Самобытность творчества В. Шукшина.

22. Русская история и национальный характер в творчестве Никиты Михалкова.

26. Исследование проблем современности в творчестве С. Соловьёва.

27. Кинематограф перестроечного периода.

28. Российский кинематограф 90-х годов. Фильмы В. Хотиненко, В. Балабанова, В. Тодоровского, А. Рогожкина.

29. Телефильм как новая форма киноэкранной культуры.

Проблемы выразительной экранной формы телефильма.

30. Послед значительные работы 2000-х годов российских кинематографистов.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами

- (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).
 - компьютеры.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения, учебное пособие для студентов вузов / Н.А.Голядкин. – 2-е изд. перераб. Идоп., - М.: Аспект Пресс, 2011. – 190 с.

б) дополнительная литература:

1. Вайсфельд И. Крушение и созидание. М.: 1964.
2. Вертов Д. Статьи, дневники, письма. М.: 1966.
3. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: 1982.
4. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М.: 1963.
5. Голдовская М. Человек крупным планом. М.: 1971.
6. Головня А. Мастерство кинооператора. М.: 1965.
7. Дакен Л. Кино - моя профессия. М.: 1963.
8. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М.: 1969.
9. Дробашенко С. О творчестве Э.Шуб. «Вопросы киноискусства», М.: 1966. 1966.
11. Зоркая Н. На рубеже столетий. М.: 1976.
12. История советского кино (1917÷1967) в 4-х томах. М.: 1969÷1978.
13. Кармен Р. Героика борьбы и созидания. М.: 1967.
14. Козинцев Г. Собрание сочинений в 5 томах. М.: 1984.
15. Кулешов Л.В. Кинематографическое наследие. М.: 1979.
16. Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М.: 1975.
17. О Тарковском. Сб. (составитель М.Тарковская). М.: 1989.
18. Пудовкин В. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: 1976.
19. Ромм М. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: 1982.
20. Рязанов Э. Грустное лицо комедии. М.: 1977.
21. Садуль Ж. Всеобщая история кино в 6-ти томах. М.: 1982.
22. Соколов Р. Люди и фильмы дореволюционного кино. М.: 1961.
23. Советское кино, 70-е годы. М.: 1984.
24. Теплиц Е. История киноискусства в 5 томах. М.: 1968÷1974.
25. Шуб Э. Жизнь моя - кинематограф. М.: 1971.
26. Эйзенштейн С. Собрание сочинений в 6-ти томах. М.: 1963÷1971.
27. Юренев Р. Эйзенштейн. М.: 1962.
28. Юренев Р. Смешное на экране. М.: 1964.
29. Юренев Р. Краткая история мирового кино. М.: 1983.

30. Юткевич. С. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: 1990.

31. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Текст] : учебное пособие / Мария Олеговна Воденко. — М.: ВГИК, 2011. — 119 с.

в) интернет-ресурсы

<http://cinema.mosfilm.ru/>

<http://old.russiancinema.ru/>

Программа составлена в соответствии с требованиями и учетом рекомендаций ООП ВО специальности «Режиссура кино и телевидения»

Составитель: доцент Жилетежев С.Х.

Эксперт: доцент Черкесов М.Т.

Программа одобрена на заседании кафедры Режиссуры

Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.

Зав. кафедрой, доцент Черкесов М.Т