

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

История зарубежного кино конца XIX века - середины 1920-х гг.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

История зарубежного кино конца XIX века - середины 1920-х гг.

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к. искусствовед., доцент *Н. А. Дымина*

к. искусствовед., ст. преподаватель *А. О. Сопин*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 31.03.2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи курса	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1. Система оценивания	11
5.2. Критерии выставления оценок	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список источников и литературы	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9. Методические материалы	16
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
ПРИЛОЖЕНИЯ	19
1. Приложение 1. Аннотация дисциплины	19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: История зарубежного кино конца XIX века - середины 1920-х гг. имеет целью формирование у студентов знаний, связанных с эволюцией экранного искусства, и – соответственно – овладение профессиональными навыками исследователей киноискусства и его истории. Цель настоящего курса определяется тем, что подготовка квалифицированных исследователей экранных искусств предполагает для них необходимость широких знаний в области истории и теории зрелищных искусств, так же как и в области современной аудиовизуальной культуры. Отсюда следует, что преподавание истории киноискусства имеет обязательное значение в контексте всех преподаваемых дисциплин.

Задачи:

- сообщить студентам связную совокупность данных о фактах эволюции мирового кино с момента его возникновения, а также о важнейших проблемах развития кино как искусства;
- добиться от студентов активного овладения данными истории мирового кино.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	ПК 1.1. Демонстрирует кругозор в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.2. Умеет использовать многообразие полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.3. Имеет опыт применения знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	Знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа Уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала Владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров
ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук	ПК 2.1. Выполняет под научным руководством алгоритм проведения локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук ПК 2.2. Осуществляет под научным руководством сбор,	Знать: стандартные методы и методики научных исследований; жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности Уметь: осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала;

	<p>обработку, анализ и систематизацию информации по теме локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p> <p>ПК 2.3. Владеет навыками методологического осмысления локального научного исследования и его результатов на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	<p>строить аргументированное рассуждение</p> <p>Владеть: техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;</p>
--	---	--

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного кино конца XIX века - середины 1920-х гг.» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	14
	Семинары/лабораторные работы	14
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1 История зарубежного и отечественного кино от возникновения до середины 20-х гг. XX в.

Тема 1. Рождение кинематографа. Опыты предшественников и особенности изобретения братьев Люмьер.

Тема 2. Виды кинематографа и основные тенденции его развития. “Люмьеровский принцип” (непосредственное запечатление реальности) и “мелесовский принцип” (создание “искусственной реальности” перед камерой) в их развитии и взаимодействии.

Тема 3. Пути становления фильма как зрелища. Пионеры кинематографа. “Брайтонская школа”, “Фильм д’ ар” и др. Начало кинематографа в России.

Тема 4. Популярные жанры кинематографа 10-х годов. “Комическая”, мелодрама, авантюрный фильм: системные отношения между ними.

Тема 5. Проблема кино как искусства (в раннем творчестве России, Франции, Италии, США). Отношение к “старшим” искусствам. Становление кинорежиссуры.

Тема 6. Американский кинематограф 10-х годов. Становление киноиндустрии в Голливуде. Комический фильм: Мак Сеннетт и начало творчества Чаплина.

Тема 7. Дэвид Уорк Гриффит, его эстетика и режиссерская практика. Гриффит и мелодрама. Гриффит и монтажное мышление.

Тема 8. Русский кинематограф 10-х годов. Режиссерское творчество Протазанова и Бауэра. Феномен Веры Холодной.

Тема 9. Пионеры кино Советской России. Опыт Кулешова и Вертова.

Тема 10. 20-е годы: время признания кино как высокого искусства. Творчество Чаплина, Штрогейма, Флаэрти.

Тема 11. 20-е годы. Немецкий экспрессионизм. Творчество Ланга и Мурнау. Карл Майер и поэтика “каммершпиле”.

Тема 12. Мастера французского “авангарда”. Рене Клер. Творчество Абеля Ганса. Тенденции авангардизма в поэтике европейского кино 20-х годов. Кино и сюрреализм.

Тема 13. Мастера американской кинорежиссуры второй половины 20-х годов. Судьба Гриффита и Штрогейма. Творчество Кинга Видора и Дж. фон Штернберга. Европейцы в Голливуде.

Тема 14. Голливуд и “система звезд”. Феномен “звезды” и различные его осмысления.

Тема 15. Шведская школа кинематографа 20-х годов. Мауриц Стиллер и Виктор Шестром.

Тема 16. Продолжение эволюции немецкого кино во второй половине 20-х годов. Ланг, Мурнау, Пабст. Творчество Вальтера Руттмана.

Тема 17. “Монтажно-поэтическое” и “повествовательно-бытовое” течения в советском кино. Козинцев и Трауберг. Роом. Эрмлер. Барнет.

Тема 18. Понятия “поэзии” и “прозы” в кино и опыт мирового киноискусства немого периода. Метафора и повествование: взаимодействие между ними в творчестве различных мастеров кино.

Тема 19. Итоги эволюции киноискусства 20-х годов. Соотношение повествовательно-фабульных и монтажно-композиционных начал. Проблема “стилевого поворота” на исходе немого периода. Поэтика визуального выражение и проблема слова.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–19	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - доклады - участие в дискуссии на семинаре	15 баллов	30 балла
	5 балла	30 баллов
Промежуточная аттестация зачёт с оценкой		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E

20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,Е	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов и тем докладов (ПК-1; ПК-2).

1. Рождение кино.
2. Возникновение основных киножанров.
3. Формирование языка кинематографа.
4. Фотография и кинообраз.
5. Вклад Люмьеров и Мельеса в развитие языка кино.
6. Понятие «фотогения».
7. Американский кинематограф 10-х годов.
8. Русский кинематограф 10-х годов.
9. Творчество Пабста.
10. Пионеры кино Советской России.
11. Монтажные концепции 20-х годов.
12. Немецкий экспрессионизм.
13. Мастера французского “авангарда”.
14. Американские кинорежиссеры второй половины 20-х годов.
15. Шведская школа кинематографа 20-х годов.
16. Немецкое кино во второй половине 20-х годов.
17. “Монтажно-поэтическое” и “повествовательно-бытовое” течения в советском кино.
18. Итоги эволюции киноискусства 20-х годов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Беленький, И. История кино: киносъёмки, кинопромышленность, киноискусство / Игорь Беленький. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 405 с. - ISBN 978-5-96142-188-0. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1077927>

Денежкин, Е. Н. Кинофотопроцессы и материалы/ДенежкинЕ.Н. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 107 с.: ISBN 978-5-7782-1333-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/546372>

Талал, А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочное пособие / Талал А. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 394 с. ISBN 978-5-91671-777-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1002629>

Мирзоев, В. Апология театра: Научно-популярное / Мирзоев В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 320 с.: ISBN 978-5-91671-845-4. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1001994>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских/практических/лабораторных занятий

Тема 1. Становление кинорежиссуры.

1. Становление кино как искусства режиссуры во Франции, Италии, США 10-х годов.
2. Люмьеры и Мельес – два пути кинематографа.
3. Режиссерские школы в кино России 10-х годов (Чардынин, Протазанов, Бауэр).
4. Взаимоотношения кинематографа и “старших” искусств.

Контрольные вопросы:

Гриффит, Чаплин и раннее американское кино
Пастроне и движение камеры в «Кабирии».
Литература- живопись – кино: Протазанов и Бауэр.

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М.: Искусство, 1963.

Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005. Глава 1

Садуль Жорж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М.: Изд. иностранной литературы, 1957. С.19-80.

Теплиц Ежи. История киноискусства. 1895-1927. М.: Прогресс, 1968. С.19-94.

б) дополнительная литература:

Авенариус Г. Чаплин: очерк раннего периода творчества. М.,1959.

Зайцева Л.А. Рождение российского кино. Учебн. пособие. М.: ВГИК, 1999.

Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России, 1896–1930. Рига: Зинатне, 1991.

Разлогов К. Искусство экрана: проблемы выразительности. М.: Искусство, 1982. С.73-116.

Тема 2. Американское кино 10-х годов.

1. Д.У.Гриффит и рост американского кино.
2. Американское производство выходит в лидеры.
3. Томас Инс, Дэвид Гриффит, Чарли Чаплин (1916-1918).

Контрольные вопросы:

Производственные и эстетические достижения американского кино 10-х годов.

Ранние фильмы Гриффита.

Ранние картины Чаплина.

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

Садуль Жорж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М.: Изд. иностранной литературы, 1957. С. 63- 123.

Теплиц Ежи. История киноискусства. 1895-1927. М.: Прогресс, 1968. С.74-110.

б) дополнительная литература:

Авенариус Г. Чаплин: очерк раннего периода творчества. М.:1959.

Дэвид Уорк Гриффит / Под ред. С.М.Эйзенштейна и С.И.Юткевича. М.: 1944.

Мемуары по выбору.

Тема 3. 20-е годы: Чаплин, Штрогейм, Флаэрти

1. Время признания кино как высокого искусства.

2. Чаплин в 20-е.
3. «Алчность» Штрогейма.
4. «Отец документального кино» Роберт Флаэрти.

Контрольные вопросы:

Чаплин: от маски – к социально-психологическому герою.

Штрогейм: авторское и коммерческое.

Документ и документальность (Флаэрти).

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

Садуль Жорж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М.: Изд. иностранной литературы, 1957. С.199-218.

Теплиц Ежи. История киноискусства. 1895-1927. М.: Прогресс, 1968.187-242.

б) дополнительная литература:

Авенариус Г. Чаплин: очерк раннего периода творчества. М.:1959.

Мемуары по выбору.

Тема 4. Немецкий экспрессионизм.

1. Творчество Ланга.
2. Творчество Мурнау.
3. Карл Майер и поэтика “каммершпиле”.

Контрольные вопросы:

Черты философии и эстетики экспрессионизма в кино.

Художники-экспрессионисты в кинематографе.

Фриц Ланг и экспрессионизм.

«Кабинет доктора Калигари».

Немецкое кино под знаком «новой вещности».

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

Садуль Жорж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М.: Изд. иностранной литературы, 1957. С. 143-156; 129-241.

Теплиц Ежи. История киноискусства. 1895-1927. М.: Прогресс, 1968. С.139-156; 243-262.

б) дополнительная литература:

Кракауэр Зигфрид. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М.: 1977.

Айснер Л. Демонический экран. М.: 2010.

Мемуары по выбору.

Тема 5. Шведская школа кинематографа 20-х годов.

- 1.Творчество Морица Стиллера.
- 2.Виктор Шёстрём и литература.
- 3.Светопись скандинавской школы кино.

Контрольные вопросы:

Юлиус Йенсон - пионер операторского мастерства

Экранизации Шестрома.

«Сага о Йёсте Берлинге» Стиллера.

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

Садуль Жорж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М.: Изд. иностранной литературы, 1957. С. 88-93.

Теплиц Ежи. История киноискусства. 1895-1927. М.: Прогресс, 1968. С.157-171.

б) дополнительная литература:

Мемуары по выбору.

Тема 6. Понятия “поэзии” и “прозы” в кино и опыт мирового киноискусства немого периода.

1.Статья В.Б.Шкловского в сборнике ОПОЯЗа «Поэтика кино».

2. Метафора и символ в творчестве различных мастеров кино (Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин).

3. Интеллектуальный монтаж Эйзенштейна и кинотропп.

Контрольные вопросы:

Шкловский о поэзии и прозе в кино.

Различие поэтического образа у Эйзенштейна и Довженко.

Pars pro toto – часть вместо целого – как художественный метод (Эйзенштейн).

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

История советского кино (1917–1967). В 4-х томах. М.: Искусство, 1969–1978. Т.1.

Шкловский В. Поэзия и проза в кинематографии / Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб.: 2001.

И.Сэпман. Изобретения и ошибки Виктора Шкловского. Там же.

Эйзенштейн С.М. Монтаж. Музей кино. М.: 2000.

б) дополнительная литература:

Аксенов И. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М.,1991.

Клейман Н. Формула финала. Статьи. Выступления. Беседы. М.: Эйзенштейн-центр, 2004.

Зайцева Л. Киноязык: искусство контекста. М.: ВГИК, 2004.

Тема 7. Итоги эволюции киноискусства 20-х годов.

1. Повествовательно-фабульное и монтажно-типажное кино.

2. Проблема “стилевого поворота” на исходе немого периода.

3. Поэтика визуального выражение и проблема слова.

4. В ожидании звука.

Контрольные вопросы:

Монтажно-типажный кинематограф 20-х.

«Архаисты» и «новаторы» в кино 20-х.

«Человек с киноаппаратом» - кино без титров.

«Звуковая заявка»

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

История советского кино (1917–1967). В 4-х томах. М.: Искусство, 1969–1978. Т.1.

История отечественного кино. Хрестоматия /Гос. НИИ искусствознания, НИИ киноискусства. М.: Канон+, 2011 (серия «Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству») / 20-е годы.

Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России, 1896–1930. Рига: Зинатне, 1991. Глава 3.

Эйзенштейн С.М. Монтаж. Музей кино. М.: 2000.

б) дополнительная литература:

Аксенов И. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. М., 1991.

Балаш Б. Видимый человек // Киноведческие записки. № 25.

Зайцева Л. Киноязык: искусство контекста. М.: ВГИК, 2004.

Клейман Н. Формула финала. Статьи. Выступления. Беседы. М.: Эйзенштейн-центр, 2004.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История зарубежного кино конца XIX века - середины 1920-х гг.» реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Цель дисциплины: История зарубежного и отечественного кино имеет целью формирование у студентов знаний, связанных с эволюцией экранного искусства, и – соответственно – овладение профессиональными навыками исследователей киноискусства и его истории. Цель настоящего курса определяется тем, что подготовка квалифицированных исследователей экранных искусств предполагает для них необходимость широких знаний в области истории и теории зрелищных искусств, так же как и в области современной аудиовизуальной культуры. Отсюда следует, что преподавание истории киноискусства имеет обязательное значение в контексте всех преподаваемых дисциплин.

Задачи:

- сообщить студентам связную совокупность данных о фактах эволюции мирового кино с момента его возникновения, а также о важнейших проблемах развития кино как искусства;
- добиться от студентов активного овладения данными истории мирового кино.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих **компетенций**:

- ПК-1 – Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности
- ПК-2 – Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные положения теории и истории театра и кино;
- основные методы культурологического и искусствоведческого анализа
- стандартные методы и методики научных исследований;
- жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности

уметь:

- применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала
- осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала;
- строить аргументированное рассуждение

владеть:

- различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров
- техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.