

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

УТВЕРЖДЕНО

**Проректор по учебной работе и
довузовской подготовке**

А.А. Воронов

	Рабочая программа дисциплины (модуля)
по дисциплине:	История кино и анализ фильма
по направлению:	Системный анализ и управление
профиль подготовки:	Системный анализ и управление в технических, экономических и социальных системах
	Физтех-школа Аэрокосмических Технологий
	департамент культурологии
курс:	1
квалификация:	бакалавр

Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Дифференцированный зачет

Аудиторных часов: 30 всего, в том числе:

лекции: 30 час.

семинары: 0 час.

лабораторные занятия: 0 час.

Самостоятельная работа: 15 час.

Всего часов: 45, всего зач. ед.: 1

Количество контрольных работ, заданий: 2

Программу составил: А.Н. Синицын, старший преподаватель

Программа обсуждена на заседании департамента культурологии 26.03.2020

Аннотация

Учебная дисциплина «История кино и анализ фильма» представляет собой краткое изложение основных моментов философского и научного осмысления истории становления и развития мирового кинематографа. Основная задача предлагаемого курса — ввести в контекст развития мирового кинематографа студентов негуманитарной специализации. Одно занятие предполагает лекцию и просмотр фильма. Фильмы при этом не только иллюстрируют материал данной лекции, но и, накапливаясь, дают представление о целостном, едином развитии эстетики мирового кинематографа.

1. Цели и задачи

Цель дисциплины

Обеспечить студентов объективными знаниями о взаимодействии различных эстетических и философских подходов к осмыслению истории развития мирового кино.

Курс предназначен для студентов, специализирующихся в области прикладной математики и физики, и ставит своей целью ознакомление их с основными моментами процесса становления не только искусствоведческих подходов, но и общекультурных и научно-технических аспектов этой проблематики.

Задачи дисциплины

- Получение студентами серьезных знаний в области истории развития мирового кинематографа;
- достижение понимания особенностей и базовых предпосылок основных философских подходов и концепций;
- овладение методическими навыками самостоятельного анализа произведения киноискусства, работы с текстами;
- выработка у студентов общего представления о месте и значении киноискусства в истории человечества;
- выработка полноценного представления об основных проблемах, возникающих при анализе философских, религиозных и естественнонаучных подходов к теме.

2. Перечень формируемых компетенций

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны

знать:

Взаимосвязь основных проблем религии, философии, естествознания и истории; место и значение христианского богословия в общей философской, научной и культурной традиции.

уметь:

Самостоятельно мыслить; раскрывать внутреннюю взаимосвязь всех видов научного и философского знания и связь их с христианским богословием.

владеть:

Навыками работы с философскими, религиозными и научными текстами.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№	Тема (раздел) дисциплины	Трудоемкость по видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, час.			
		Лекции	Семинары	Лаборат. работы	Самост.

		лекции	семинары	лаборат. работы	работа
1	Введение	2			
2	Предыстория появления кино. Возникновение кинематографа как эстетического феномена.	2			
3	1910-е годы: становление монтажно — повествовательного языка кино.	2			2
4	Режиссура в кино	2			
5	Литературные корни киноповествования	2			2
6	Изобразительный и звуковой ряд	2			2
7	Человек в кадре. Проблемы актера в кино	2			
8	Общие проблемы поэтики кино	2			2
9	Важнейшие эстетические течения в мировой кинокультуре	4			2
10	Кино стран «социалистического содружества»	2			3
11	История отечественного кинематографа	4			
12	Российский кинематограф в постперестроечную эпоху и на современном этапе	2			
13	Выдающиеся мастера зарубежного кино. Особенности современного мирового кинопроцесса.	2			2
Итого часов		30			15
Подготовка к экзамену		0 час.			
Общая трудоёмкость		45 час., 1 зач.ед.			

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Семестр: 2 (Весенний)

1. Введение

Предмет и задачи курса. Общее представление о киноведении. История теорий кино. Формирование целостной картины места кинематографа как культурного феномена. Его специфические особенности: кино – искусство, кино – средство массовой коммуникации, кино – мощнейший бизнес, принципиально невозможный в докапиталистическую эпоху. Обзор основных источников и пособий.

2. Предыстория появления кино. Возникновение кинематографа как эстетического феномена.

Постоянные усилия культуры в XIX веке в этом направлении. Феноменальная зависимость от уровня развития науки и техники. Эстетические чаяния и прорывы. Проблема реализма в искусстве вообще и в кинематографе в частности. Фотограммы Мьюбриджа и бесперспективность усилий Эдисона. Прорыв Люмьеров, линия Люмьеров и линия Мельеса.

3. 1910-е годы: становление монтажно — повествовательного языка кино.

Монтажно-повествовательные достижения Гриффита. Дореволюционное кино в России. Завершение освоения мировой культурой всех составных частей киноиндустрии. Окончательное понимание синтетической природы кино. Понятие о синестезии. Специфика кинематографического синтеза в сравнении с синтезом пластических искусств и театральным синтезом.

4. Режиссура в кино

Режиссура в кино, ее отличие от театральной режиссуры. Монтаж как метод режиссуры и специфический для кино смыслообразующий принцип. «Творимая реальность» Кулешова. Эволюция взглядов Эйзенштейна на монтаж и режиссуру, значение его теоретического наследия. Дзига Вертов. Многообразие типов монтажного построения в современном кино.

5. Литературные корни киноповествования

Проблемы сценария: техническое руководство для съемок или высокая литература. Сценарий как «стенограмма эмоционального порыва» /Эйзенштейн/. Борьба «авторского кино» со сценарием. «Прямое кино». Классификация основных сюжетных схем. Невербальные сценарные подходы в новейшей истории кино. «Камера-стило».

6. Изобразительный и звуковой ряд

Художник и оператор в работе над фильмом. Типы и особенности движения камеры, работа трансфокатора, значение ракурса. «Хаос» цвета и «гармония» виража. Звуковой ряд. Кино немое и звуковое. Графическое слово в фильме. Музыка, шумы. Фильм как музыкальная форма.

7. Человек в кадре. Проблемы актера в кино

Становление концепции актерской игры в истории кино. Понятие о фотогении и киногении. «Натурщик» Кулешова. Эйзенштейн: от типажа к актеру. Крах театрального подхода к экранному искусству. Мировые школы актерского мастерства. Кинозвезды и их принципиальное отличие от выдающихся киноактеров.

8. Общие проблемы поэтики кино

Жанр. Стил. Кино, ТВ и видео. Документальное и научно-популярное кино, мультипликация. Экспериментальные работы, Underground и параллельное кино. Долгожданное выделение искусства кино из всего потока аудио-визуальной культуры. Кино и интернет, общедоступность и связанная с ней десакрализация киносеанса. Убийственное сосуществование с рекламой.

9. Важнейшие эстетические течения в мировой кинокультуре

Общее знакомство с мировым кинопроцессом. Характеристика основных зарубежных национальных кинематографий /Италия, Германия, Франция, Англия, США, Япония /. Французский авангард, Германия 20-х — 30-х, переключки с аналогичными поисковыми работами в России. «Поэтический реализм» во Франции 30-х годов. Вклад стилистики фильмов «поэтического реализма» в художественный арсенал французского и мирового кино. Эстетика итальянского неореализма. Его истоки. Влияние теории и практики советского довоенного кино. Кризис неореализма. Итоги и значение. 60-е годы за рубежом. Английские (и не только) «рассерженные». Протестующая Италия: кино «контестации» там. Французская «новая волна», немецкое «новое кино». Специфика становления и развития Голливуда.

10. Кино стран «социалистического содружества»

Анджей Вайда и мощный подъем польского кино. Социалистическая Венгрия: Золтан Фабри, Иштван Сабо, Миклош Янчо. Расцвет чешской киношколы. Душан Макавеев в Югославии. Существенное истощение кино бывших соцстран в период перестройки. Мощнейшее вторжение Голливуда на национальные киноэкраны.

11. История отечественного кинематографа

Дореволюционное кино в России. Невероятный подъем к началу Первой мировой войны. Кризис на стыке эпох, уход за границу. Русское эмигрантское кино, Иван Мозжухин и другие его звезды. Победное становление советского кино. Гении советской кинорежиссуры: Кулешов, Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Дзига Вертов. «Второй призыв» в кинематографию в конце 20-х. Проблемы освоения звука и пауза в Великую Отечественную. Советское кино хрущевской «оттепели». Прорыв на экран талантливой молодежи. Содержательные и формальные находки. Сергей Бондарчук. Шукшин. Параджанов. Тарковский до Италии. Ранние фильмы Отара Иоселиани. Лариса Шепитько и Кира Муратова. Творчество Геннадия Шпаликова. Конец «оттепели», — начало периода «полочного» кино. В «ожидании» перестройки...

12. Российский кинематограф в постперестроечную эпоху и на современном этапе

Суть проблемы, ее сложность и актуальность. Потеря преемственности, попытки сохранения традиции. Неготовность мастеров к «продюсерскому» кино. Алексей Герман, Кира Муратова, Андрон Кончаловский, Никита Михалков, Александр Сокуров, Вадим Абдрашитов, Владимир Мотыль — вот связующие звенья, очень мало для нашей страны. «Новые» звёзды: кратковременность, случайность, нестабильность. Фокусировка всех практически неблагоприятных факторов: видео, компьютерные игры, интернет, тотальное мировое господство Голливуда, экономическая нестабильность, политическая невнятность. Попытки выхода из кризиса: новые имена, новые надежды.

13. Выдающиеся мастера зарубежного кино. Особенности современного мирового кинопроцесса.

Наше наследие: Федерико Феллини: «... всю свою жизнь я снимаю один большой фильм».

Ингмар Бергман: «Мои основные воззрения заключаются в том, чтобы вообще не иметь никаких основных воззрений».

Антониони и Занусси: кино «морального беспокойства».

Такие разные итальянцы: Лукино Висконти, Пьер Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Этторе Скола, Марко Феррери.

80-е годы — английское кино на подъеме: от Кена Рассела к Питеру Гринуэю.

Специфика современного американского кино. Тотальное господство Голливуда: плюсы и минусы. «Основано на реальных событиях» - неожиданный интерес к факту и подъем документального кино. Сверхкороткометражки мобильных телефонов.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

- Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;
- учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием;
- аудитории, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет».

6. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Культурология : история культуры России [Текст] : курс лекций для вузов / И. В. Кондаков .— М : Омега - Л ; Высш.школа, 2003 .— 616 с.
2. Кино, Гриффит и я [Текст], книга написана при участии Энн Пинчот/Л. Гиш, -М., Искусство, 1974

Литература для самостоятельного изучения

000021885, Кино. Становление и сущность нового искусства [Текст]/Б. Балаш, -М., Прогресс, 1968

Дополнительная литература

000005059, Хрестоматия по культурологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. А. А. Радугина ; сост.: Д. А. Лалетин [и др.] .— М. : Центр, 1998 .— 592 с.

000006718, Краткая история советского кино, 1917-1967 [Текст] / вступ. статья и общ. ред. В. Ждана - М.Искусство,1969

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Киноэксперт (<http://www.kinoexpert.ru>)

Гильдия киноведов и кинокритиков (<http://kinopressa.ru>)

Союз кинематографистов РФ (<http://www.unikino.ru>)

<http://kinozal.tv>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Система дистанционного обучения МФТИ <http://moodle.phystech.edu/> и т.д.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Для успешного освоения курса, помимо посещения лекций, от студентов требуется самостоятельная работа в объеме не менее чем те часы, которые указаны в учебных планах факультетов. Самостоятельные занятия включают в себя также повторение материала лекций, подготовке докладов, к написанию тестов.

1. Комическое в кино. М., 1929.
2. Балаш Б. Видимый человек. 1925.
3. Культура кино. 1925.
4. Блейман М. Вамп. Опыт анализа жанра. М., 1929.
5. Брайан Дж. Эдисон. Жизнь и работа. М., 1927.
6. Гад Урбан, Кино. Л., 1924.
7. Деллюк Л. Фотогения кино. 1924.
8. В дебрях кинематографа. 1924.
9. Иезуитов Н. Пути художественного фильма. 1919–1934. Кинофотоиздат, 1934.
10. Кулешов Л.В. Практика кинорежиссуры. М., Госкиноиздат, 1935.
11. Кулешов Л.В. Репетиционный метод в кино. М., 1935.
12. Курс А. Самое могущественное. М.-Л., Кинопечать, 1927.
13. Левидов М. Лев Кулешов. М.-Л., Кинопечать, 1927.
14. Лихачев Б. Кино в России. Academia, 1927.
15. Ллойд Гарольд, Гарольд Ллойд о себе. М., 1926.
16. Луначарский А.В. Кино на Западе и у нас. Т-к-печать, 1928.
17. Мижухев П.Г. Томас Эдисон. Его жизнь и достижения. М., 1926.
18. Муссиак Л. Рождение кино. Л., 1927.
19. Пиотровский А. Художественное течение в современном кино. Т-к-печать, 1928.
20. Поэтика кино. Сборник статей. 1927.
21. Пудовкин В. Киносценарий. 1926.
22. Кинорежиссер и киноматериал. 1926.
23. Актер в фильме. 1934.
24. Розенбаум А. Голливуд. Американский киногород. М., 1926.
25. Соколов И. Анализ игры киноактера. М., 1929.

26. Тимошенко С. Искусство кино и монтаж фильма. 1926.
27. Туркин В. Киноактер. Т-к-печать, 1929.
28. Шкловский В.Б. Их настоящее. Моталка. Поденщина. Сентиментальное путешествие. В сб. "За 60 лет". – М., Искусство, 1985.
29. Фальбот Фр. Кинофильмы. Л., 1925.
30. Кинопостановка. Л., 1926.
31. Кинотрюки. Л., 1926.
32. Живая фотография. М., 1928.
33. Таунсенд Реджинальд, Волшебство в изучении движений. М., 1919
34. Техника производства фильмов в США. Сб-к, 1946
35. Курц Р. Экспрессионизм в кино. М., 1926.
36. Арнольди Э.М. Авантюрный жанр в кино. Теа-кино-печать, 1929.
37. Поцелуй в диафрагму. М., 1928.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

по направлению:	Системный анализ и управление
профиль подготовки:	Системный анализ и управление в технических, экономических и социальных системах Физтех-школа Аэрокосмических Технологий департамент культурологии
курс:	1
квалификация:	бакалавр
Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Дифференцированный зачет	
Разработчик:	А.Н. Сеницын, старший преподаватель

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

2. Показатели оценивания компетенций

В результате изучения дисциплины «История кино и анализ фильма» обучающийся должен:

знать:

Взаимосвязь основных проблем религии, философии, естествознания и истории; место и значение христианского богословия в общей философской, научной и культурной традиции.

уметь:

Самостоятельно мыслить; раскрывать внутреннюю взаимосвязь всех видов научного и философского знания и связь их с христианским богословием.

владеть:

Навыками работы с философскими, религиозными и научными текстами.

3. Перечень типовых (примерных) вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции, просмотреть соответствующие фильмы, и лишь после этого начинать работу над домашним заданием.

АНАЛИЗ ФИЛЬМА:

Основное смысловое ядро:

"Кризис мировой культуры в зеркале современного кинематографа: мифы и парадигмы."

Возможные ТЕМЫ курсовых работ:

1. Версия фон Триера - Классика.
2. Версия Тарантино - Не надо печалиться!
3. Уходящие европейцы: Ханеке, Бертолуччи, Шаброль - покидая этот "мир ускользающей красоты"...
4. Неожиданный финал у Ким Ки Дука - христианство ушло, время снова закольцовано.
5. Версия Терри Гиллема - Новый Дон Кихот.

4. Перечень типовых (примерных) вопросов и тем для проведения промежуточной аттестации обучающихся

1. Общее представление о киноведении, его место в кругу искусствоведческих дисциплин.
2. История становления теорий кино. Формирование целостной картины места кинематографа как культурного феномена.
3. Его специфические особенности: кино – искусство, кино – средство массовой коммуникации, кино – мощнейший бизнес, принципиально невозможный в докапиталистическую эпоху.

4. Проблема реализма в искусстве вообще и в кинематографе в частности: линия Люмьеров и линия Мельеса.
5. Фотограммы Мьюбриджа и эстетическая бесперспективность усилий Эдисона. Малозначимые победы: братья Складоновские, Прушинский.
Прорыв Люмьеров.
6. Монтажно — повествовательные достижения Гриффита.
7. Дореволюционное кино в России. Продюсерско-производственная мощь. Мастерство режиссуры, звезды.
8. Завершение освоения мировой культурой всех составных частей киноиндустрии. Окончательное понимание синтетической природы кино.
Понятие о синестезии. Специфика кинематографического синтеза в сравнении с синтезом пластических искусств и театральным синтезом.
9. Режиссура в кино, ее отличие от театральной режиссуры. Монтаж как метод режиссуры и специфический для кино
смыслообразующий принцип.
10. «Творимая реальность» Кулешова.
11. Эволюция взглядов Эйзенштейна на монтаж и режиссуру, значение его теоретического наследия.
12. Дзига Вертов и его знаменитые "Киноки". Теория "Киноглаза". "Человек с киноаппаратом" - его развернутый эстетический манифест.
13. Многообразие типов монтажного построения в современном кино.
14. Литературные корни киноповествования. Проблемы сценария: техническое руководство для съемок или высокая литература.
15. Сценарий как «стенограмма эмоционального порыва» /Эйзенштейн/. Борьба «авторского кино» со сценарием.

Критерии оценивания

Оценка «отлично (10)» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного программного материала, чей ответ отличается богатством и точностью использованных терминов, а изложение материала в нем последовательно и логично;

Оценка «отлично (9)» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению, чей ответ отличается точностью использованных терминов, а изложение материала в нем последовательно и логично;

Оценка «отлично (8)» – заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.

Оценка «хорошо (7)» – заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению;

Оценка «хорошо (6)» – заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся достаточной активностью на занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы;

Оценка «хорошо (5)» – заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на зачете, но обладающий необходимыми знаниями для самостоятельного устранения допущенных погрешностей;

Оценка «удовлетворительно (4)» – заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на зачете, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных погрешностей;

Оценка «удовлетворительно (3)» – заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на зачете, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей;

Оценка «неудовлетворительно (2)» – выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, допускающему существенные ошибки при ответе, и не способному продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине;

Оценка «неудовлетворительно (1)» – нет ответа (отказ от ответа) или представленный ответ полностью не соответствует существу содержащихся в задании вопросов.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Во время проведения дифференцированного зачета студенты могут пользоваться программой дисциплины.