

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ Д. В. Галкин

«» _____ 20 г.

Рабочая программа дисциплины

Искусство кино

по направлению подготовки

51.03.01 Культурология

Направленность (профиль) подготовки:

Культурология

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2021

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.10.02

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

_____ А. В. Бокова

Председатель УМК

_____ М. В. Давыдов

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– ОПК-1 – Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике.

– ПК-3 – Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области социогуманитарного научного знания.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

– ИОПК 1.1 – Использует базовые понятия, категории и концепции в сфере изучения культуры и социокультурных процессов;

– ИПК 3.2 – Определяет возможности и границы применения различных социогуманитарных теорий и методов работы с информацией; организывает процесс сбора, обработки, систематизации информации.

2. Задачи освоения дисциплины

– изучить базовые понятия, категории и концепции в области теории и истории киноискусства (ИОПК-1.1)

– освоить навыки сбора, систематизации и анализа научной информации в области теории и истории киноискусства;

– изучить теоретико-методологические подходы осмысления кинематографа, этапы становления кинотеории, возможности киноязыка, а также магистральные направления, школы и творчество персоналий отечественного и западноевропейского кинематографа (ИПК-3.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. Дисциплина входит в модуль «Теория и история современной культуры и искусства».

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

Седьмой семестр, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

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

-лекции: 4 ч.

-семинар: 30 ч.

в том числе практическая подготовка – 4 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Раздел I. Теория и практика киноискусства.

Тема 1. Искусство кино как феномен современной культуры. Этапы становления кинотеории.

Социокультурные предпосылки возникновения и развития кинематографа. Киноискусство в пространстве массовой и элитарной культур. Теоретико-методологические установки отечественной и западноевропейской кинотеории.

Тема 2. Кинематографические средства выразительности.

Формирование киноязыка как утверждение аудиовизуальных художественно-эстетических средств выразительности. Этапы развития и проблемы освоения новых возможностей киноязыка.

Тема 3. Система жанров

Специфика жанра в кинематографе. История формирования жанровой системы в кино. Характеристика основных видов киножанров.

Раздел II. История западноевропейского киноискусства.

Тема 1. Основные направления Европейского кинематографа.

Ключевые направления и школы западноевропейского кинематографа: история развития, характеристика художественно-эстетических особенностей. (Задание №1).

Тема 2. Американское кино. История Голливуда.

Рождение Голливуда как центра киноиндустрии и «образцовой» эстетической модели мейнстрима. Основные принципы голливудского кино. Преобразования эстетики американского кино в условиях контркультурных процессов. Основные тенденции киноискусства XX в.

Раздел III. Отечественное киноискусство.

Тема 1. Советский киноавангард.

Творческие установки и эксперименты отечественного кино 1920-х гг. Основные достижения Зрелого киноавангарда (Эйзенштейн, Вертов, Пудовкин) и его вклад в развитие мирового кино. (Задание №2).

Тема 2. Соцреалистический кинематограф.

Идеологическая база и характеристика основных принципов эстетики соцреализма. Противоречивая сущность соцреализма как декларируемого единого художественного метода в киноискусстве. (Задание №3).

Тема 3. Кино периода Великой Отечественной войны.

Тематические приоритеты и особенности эстетики кино 1940-х гг. Специфика развития кино послевоенного времени.

Тема 4. Кино Оттепели

Социокультурные предпосылки возникновения новых идейных и эстетических запросов и обновления киноязыка. Общая характеристика художественно-эстетических и мировоззренческих особенностей киноискусства 1960-х гг. (Задание №4).

Тема 5. Кино эпохи застоя.

Характеристика киноэпохи 1970-80-х гг. в контексте противоречий социокультурного развития России. Творческие поиски режиссеров новаторов и

художественные принципы традиционалистов. Феномен «полочных» фильмов. (Задание №5).

Тема 6. Кино военной тематики в творчестве режиссеров 1970-80-х гг.

Военная тематика в контексте разнообразия художественно-образного решения и стилистики. (Задание №6).

Тема 7. Постсоветское кино.

Характеристика кинопроцесса эпохи перестройки в контексте разрушения ценностной системы и кризиса национально-культурной идентичности. Основные тенденции современного кинопроизводства. (Задание №7).

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения домашних заданий, опросов на семинарах и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. Домашние задания и опросы оцениваются по балльно-рейтинговой системе.

Для оценки домашних заданий устанавливается 100-балльная шкала, где оценка в диапазоне 85-100 баллов соответствует оценке – «отлично», 70-84 баллов – «хорошо», 55-71 баллов – «удовлетворительно», 54 баллов и ниже – «неудовлетворительно».

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по пятибалльной системе.

Общий вес оценки текущего контроля составляет 70% промежуточной аттестации.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет проводится в форме письменного опроса. Продолжительность зачета 3 часа. Письменный опрос проводится в системе Moodle и включают 7 основных заданий. Задания №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ориентированы на проверку ИОПК-1.1 и ИПК-3.2.

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено», в соответствии со 100-балльной шкалой. Оценка в диапазоне 55-100 баллов соответствует оценке – «зачтено», 54 баллов и ниже – «не зачтено».

Сформированность компетенций оценивается по итогам выполнения домашних заданий, ответов на семинарах и результатам зачета. Общий вес результатов итоговых заданий в оценке за курс составляет 30%.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=31374>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (Фонд оценочных средств).

в) Планы семинарских занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Беленький И. История кино: кино съемки, кинопромышленность, киноискусство: Монография / Институт кино и телевидения (ГИТР). - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2019. - 405 с.. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=352142>

– Бураченко А. История искусств (история театра и кино): Учебное пособие / Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово: ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", 2018. - 48 с. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=361102>

– Савельева Е. Н. Искусство кино: учебно-методический комплекс: [для студентов вузов по направлению 51.03.01 "Культурология"]. Томский гос. ун-т. - Томск: Томский государственный университет, 2019. - URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000656865>

б) дополнительная литература:

– Брейтман А. Киноискусство России: опыт позитивной антропологии: Монография / Дальневосточный государственный университет путей сообщения. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 185 с. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=381934>

– Зайцева Л. А. Экранный образ времени оттепели, 60-80-е годы: монография / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). - Санкт-Петербург [и др.]: Нестор-История, 2017. – 339 с.

– Кино Европы: актерская энциклопедия / [Л. А. Алова, О. Б., Боброва, Т. Н. Ветрова и др. ; отв. ред. Л. А. Алова ; отв. за вып. Божко]; НИИ киноискусства. - Москва: Канон+, 2011. – 406 с.

– Кино США 90-х годов. Актеры: Новые звезды Голливуда: Энциклопедия / Т. Н. Ветрова, А. Н. Дорошевич, И. А. Звегинцева и др.; Отв. ред. И. А. Звегинцева, М. Л. Теракопьян. - М. : Белый берег, 2000. – 214 с.

– Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений гуманитарных специальностей] / Российский гос. проф.-пед. ун-т. - Москва: Культура: Акад. проект, 2008. - 494 с.

– Разлогов К. Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета / Российский ин-т культурологии. - Москва: РОССПЭН, 2010. – 287 с.

– Савельева Е. Н., Буденкова В. Е. Образ Другого как отражение национально-культурной идентичности в советском и постсоветском кино / Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 45. С. 114-119. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000620603>

– Талал А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочная литература. - Москва: ООО "Альпина нон-фикшн", 2018. - 394 с. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=333409>

– Теплиц Е. История киноискусства, 1928-1933: пер. с польск. / [ред. Н. П. Абрамова]. - Москва: Прогресс, 1971. – 276 с.

– Теплиц Е. История киноискусства, 1928-1933: пер. с польск. / [ред. Н. П. Абрамова]. - Москва: Прогресс, 1971. – 276 с.

– Фантастическое кино. Эпизод первый: [сборник статей / ред.-сост. и авт. вступ. ст. Н. Самутина]. - Москва: Новое литературное обозрение, 2006. – 402 с.

– Фрейлих С. И. Киноискусство: теория и практика / С. И. Фрейлих. - Москва : Трикста [и др.], 2016. – 558 с.

– Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 2005. – 360 с.

– Хаакман А. По ту сторону зеркала: кино и вымысел / пер. с нидерл. Ирины Лесковской под ред. Бориса Филановского. - Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2006. – 389 с.

– Ханжонков А. А. Первые годы русской кинематографии. Под науч. ред. Вишневого В., под ред. Росоловской В.С. - Москва: Юрайт, 2020. - 182 с. - (Антология мысли). URL: <https://urait.ru/bcode/448087>

в) ресурсы сети Интернет:

– открытые онлайн-курсы

– Киноведческие записки. Историко-теоретический журнал. URL: <http://www.kinozapiski.ru/ru/archive/>

- CINETICLE – интернет-журнал об авторском кино. URL: <https://cineticle.com/list/>
- Журнал «СЕАНС». URL: <https://web.archive.org/web/20120318121806/http://seance.ru/category/films>
- Журнал «Искусство кино». URL: <https://kinoart.ru/>

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
- б) информационные справочные системы:
 - Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
 - ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
 - ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
 - Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
 - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
 - ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.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.
- Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Савельева Елена Николаевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры культурологи и музеологии.