

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра документоведения, права, истории и русского языка

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04.14 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО»**

Направление подготовки 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Профиль программы «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»

Автор(ы): С.В. Соловьев
И.В. Кардашина

Одобрена на заседании кафедры документоведения, права, истории и русского языка.
Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История отечественного кино»: ознакомление студентов с основными этапами становления и развития отечественного кинематографа, с особенностями функционирования кино на рубеже XX — XXI веков в контексте современной электронной культуры. В ход изучения дисциплины большое внимание должны быть уделено эволюции творчества ведущих мастеров мирового киноискусства (сценаристов, режиссеров, операторов, актеров, художников, композиторов и др.), а также системе кинопроизводства, тесной связи кино с техникой, научно-техническим прогрессом.

Задачи:

- Дать студентам общее представление о кино как синтетическом виде искусства, тесно связанном с литературой, изобразительным искусством, театром, музыкой и др.
- Познакомить их с основными периодами в истории кинематографа, обусловленными не только идеологическими и эстетическими потребностями той или иной эпохи, поисками национальной идентичности, но и эволюцией технологии фильмопроизводства, рыночными механизмами и т. д.
- Рассмотреть в историческом контексте вопросы кинодраматургии, режиссуры, операторского и актерского мастерства, проблемы монтажа и звукозаписи, изобразительного и музыкального решения фильма.
- Выявить закономерности взаимосвязи технологии фильмопроизводства (на примере ведущих киностудий мира), рынка и системы кинопроката как посредника между производителями (творцами) и потребителями (зрителями).
- На примере анализа фильмов, представляющих разные жанры и художественные направления, рассмотреть проблемы зрительского восприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История отечественного кино» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. История литературы.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Звукорежиссура концертных залов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- ОПК-1 Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса;
- ОПК-3 Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

31. • Специфику кино как вида искусства;
32. • Основные периоды истории и развития киноискусства;
33. • Основные художественные направления в кино;
34. • Особенности творчества ведущих мастеров кино (драматургов, режиссеров, операторов, актеров, композиторов, художников);
35. • Взаимообусловленность развития фильмопроизводства и технологических процессов, экономики и зрительского восприятия;
36. • Место кино в системе других экранных средств массовой коммуникации (ТВ, видео, DVD, компьютерная сеть, Интернет и др.);
37. Основные события и процессы Отечественной истории, осознавать роль и место России в истории человечества и в современном мире;
38. Роль искусства в современном пространстве;
39. Основные тенденции и этапы развития искусства разных времен и народов, особенности художественных стилей и направлений искусства, особенности творчества крупнейших мастеров искусства, наиболее значимые памятники искусства, иметь представление об эстетических и функциональных возможностях искусства;
310. Знать все основные этапы истории зарубежного кино, особенности развития той или иной кинематографии, ведущих мастеров;
311. Лучшие образцы киноискусства и примеры из классических фильмов;
312. Специфику выразительных средств киноискусства;
313. Историю отечественного кино, общие основы теории кино, основные этапы (эпохи, стили) в развитии отечественного кино;
314. Исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных кинопроизведений.

Уметь:

У1. Анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и главные тенденции развития исторического процесса;

У2. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;

У3. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

У4. Анализировать памятники искусства; применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для разработки искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем;

У5. Навыками критического анализа художественных произведений средствами исследования и анализа объектов и памятников искусства;

У6. Работой со специальной научной литературой и электронными источниками информации, умением подготовить письменные работы и устные выступления для мероприятий разного характера (беседа, лекция, тематическая экскурсия);

У7. Анализировать как общий кинопроцесс того или иного периода, так и просмотренные фильмы;

У8. Самостоятельно просмотреть фильмы по предложенному педагогом списку из фильмотеки кинооператорского отделения с последующим отчетом;

У9. Анализировать произведения киноискусства, а также ориентироваться в специальной литературе по киноискусству.

Владеть:

В1. Основными методами работы с историческими источниками, навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;

В2. Основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономических процессах;

В3. Навыками использования исторических знаний для прогнозирования современной социально-экономической и политической ситуации;

В4. Работой со специальной научной литературой и электронными источниками информации, умением подготовить письменные работы и устные выступления для мероприятий разного характера (беседа, лекция, тематическая экскурсия);

В5. Знаниями по истории зарубежного кино, необходимые для расширения общего кругозора и понимания узловых проблем профессии в историческом контексте;

В6. Навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории киноискусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зач. ед. (360 час.), семестр изучения – 8, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	8 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	360
Контактная работа, в том числе:	96
Лекции	32
Практические занятия	64
Самостоятельная работа студента	264
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	8 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Тема 1. КИНО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ	8	28	4	4	-	20
2. Тема 2. РЕВОЛЮЦИЯ И КИНЕМАТОГРАФ. РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКО-ГО КИНО	8	48	4	4	-	40

3. Тема 3. СОВЕТСКИЙ «АВАНГАРД» 1920-х ГОДОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС	8	30	4	6	-	20
4. Тема 4. РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КИНО В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА	8	48	4	4	-	40
5. Тема 5. ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА В КИНО СССР	8	32	4	6	-	22
6. Тема 6. КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНО ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА	8	30	2	8	-	20
7. Тема 7. ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО-ИСКУССТВА (1956-1985)	8	30	2	8	-	20
8. Тема 8. РОССИЙСКОЕ КИНО: ПАРАДОКСЫ ОБНОВЛЕНИЯ	8	28	2	6	-	20
9. Тема 9. ВИДОВЫЕ И ЖАНРОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ	8	28	2	6	-	20
10. Тема 10. АНИМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА	8	30	2	6	-	22
11. Тема 11. НОВЫЕ ГРАНИ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ	8	28	2	6	-	20

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. ¶Тема 1. КИНО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Появление в России «синематографа» братьев Люмьер (1896). Первые киносеансы. Создание стационарных «электротeatров» и организация проката. Французские фирмы «Гомон» и «Патэ» на русском кинорынке.

Возникновение отечественного кинопроизводства. Роль А. Дранкова. Первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» (1908). Начало регулярного выпуска хроникальных, научно-популярных, игровых фильмов в России.

Предпринимательская деятельность А. Ханжонкова и становление русского национального кинематографа.

Кино и литература. Экранизация произведений русской классики: А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, И. Тургенева, Л. Толстого и др.

Появление салонной мелодрамы, кинокомедий, уголовно-приключенческих фильмов.

Сокращение импорта иностранных картин и рост национального кинопроизводства в годы Первой мировой войны. Приток в кино творческих сил из театра и других сфер художественной культуры. А. Блок и М. Горький о кино.

Творчество режиссера Е. Бауэра. Поиски живописно-изобразительных возможностей кинематографа.

Реалистические и психологические тенденции в творчестве В. Гардина («Дво-рянское гнездо») и Я. Протазанова («Пиковая дама», «Отец Сергей»). Ориентация на традиции литературы и поиски кинематографической выразительности.

Мастерство первых русских киноактеров: И. Мозжухина, В. Максимова, В. Полонского, В. Холодной, Н. Лисенко; съемки в кино театральных деятелей: Ф. Шаляпина, В. Мейерхольда, А. Коонен и др.

Операторское искусство в дореволюционном кинематографе (А. Левицкий, А. Федецкий, А. Сашин). Первые художники кино (В. Егоров, С. Козловский и др.). Мультипликационные фильмы В. Старевича.

Художественные достижения русского дореволюционного кино.

Раздел 2. Тема 2. РЕВОЛЮЦИЯ И КИНЕМАТОГРАФ. РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО КИНО

Первые организационные мероприятия советского правительства в области кино. Декрет Совнаркома «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Наркомпроса» от 27 августа 1919 года. Ленин о кино. Организация Петроградского и Московского кинокомитетов и начало производства советских фильмов. Открытие Первой Государственной школы кинематографии (1919).

Первые шаги по организации производства кинохроники (М. Кольцов, Д. Ветров). «Кинонеделя» Д. Ветрова, тематика и характер съемок. Пионеры советской кинохроники: Э. Тиссэ, А. Левицкий, П. Ермолов, П. Новицкий, А. Лемберг).

Роль агитфильмов в годы гражданской войны. Участие В. Маяковского в кино («Барышня и хулиган», «Не для денег родившийся», «Закованная фильмой»). Экранизация классики: «Поликушка» А. Санина (по Л. Толстому), «Мать» А. Разумного (по М. Горькому, 1920) и др. Создание кино национальных республик.

Раздел 3. Тема 3. СОВЕТСКИЙ «АВАНГАРД» 1920-х ГОДОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС

Ведущие мастера отечественного кино 1920-х годов и их открытия. «Конструктивизм» в творчестве Д. Вертова.

Отражение революционной действительности в первых документальных фильмах и в выпусках «Киноправды». Манифест «Киноки. Переворот» (1923). «Коммунистическая расшифровка мира» в публицистических фильмах Вертова «Киноглаз» (1924), «Ленинская киноправда» (1925), «Шагай, Совет!» (1926), «Ше-

стая часть мира» (1926). Особенности творческого метода, принципы «киноглаза» и «киноправды» («Человек с киноаппаратом»). Значение творчества и теоретических работ Д. Вертова в становлении «образной публицистики».

Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Участие В. Пудовкина, А. Хохловой, Л. Оболенского, Б. Барнета, В. Фогеля, С. Комарова в работе мастерской. Теория киномонтажа. «Эффект Кулешова».

Основные фильмы Л. Кулешова 1920-х годов: «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «Луч смерти», «По закону».

Философский («интеллектуальный») кинематограф С. Эйзенштейна. Теория «монтажа аттракционов». Творческое содружество С. Эйзенштейна и оператора Э. Тиссэ. «Броненосец «Потемкин» (1925) — крупнейшее произведение советской и мировой кинематографии, «лучший фильм всех времен и народов».

Реальность и мифотворчество в фильме «Октябрь» (1927). Революционный пафос картины.

Обращение к современной теме в фильме С. Эйзенштейна «Старое и новое» (1929). Изобразительная культура. Монтаж фильма. Индивидуализация героя.

В. Пудовкин и школа «психологического реализма» в кино. Первые постановки: «Шахматная горячка» (1925) и «Механика головного мозга» (1926). Фильм «Мать» (1926) по роману А. М. Горького и его значение.

Освоение историко-революционной темы и отход от крайностей эксцентризма в фильмах «СВД» (1927), авт. сцен. Ю. Тынянов, Ю. Оксман и «Новый Вавилон» (1929), авт. сцен. Г. Козинцев, Л. Трауберг. Профессионализм актерского исполнения воспитанников ФЭКСа П. Соболевского, С. Герасимова, П. Костричкина, Я. Жеймо, Е. Кузьминой и др.

«Поэтическое» кино А. Довженко. Первые работы в кино: «Вася-реформатор» (1926), «Ягодки любви» (1926), «Сумка дипкурьера» (1927).

Жанровый кинематограф Я. Протазанова, А. Роома, Ф. Эрмлера; начало творческого пути И. Пырьева, С. и Г. Васильевых, Б. Барнета, Г. Рошаля, Ю. Райзмана и др.

Раздел 4. Тема 4. РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КИНО В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Развитие национальных кинематографий в СССР. Первый съезд советских писателей (1934) и утверждение творческого метода социалистического реализма.

Начальный период звукового кино. Первые отечественные «звуковые» фильмы: «Энтузиазм» («Симфония Донбасса») Д. Ветрова (1930) и «Путевка в жизнь» Н. Экка, (1931).

Жанрово-тематическое разнообразие советского кино 1930-х годов.

Историко-революционная тема. Фильмы «Чапаев» братьев Васильевых и «Щорс» А. Довженко и их роль в дальнейшем развитии советского кино. «Депутат Балтики» А. Зархи и И. Хейфица. Тема интеллигенции и революции. Фильмы М.

Ромма «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» и сакрализация образа вождя революции в кино.

Фильмы С. Юткевича «Человек с ружьем» по сценарию Н. Погодина и «Яков Свердлов» по сценарию П. Павленко. Искажение исторической правды на экране.

Фильмы о современности: «Крестьяне» и «Великий гражданин» Ф. Эрмлера и «Поднятая целина» (по первой части романа М. Шолохова) Ю. Райзмана, «Член правительства» А. Зархи и И. Хейфица и «Большая жизнь» Л. Лукова. Образы советской молодежи в фильмах С. Герасимова («Семеро смелых», «Учитель», «Комсомольск») в исполнении П. Алейникова, Т. Макаровой, Б. Чиркова и др.

Антифашистская тема в советских фильмах 1930-х годов: «Профессор Мамлок» (по пьесе Ф. Вольфа) Г. Раппопорта и А. Минкина, «Семья Оп-пенгейм» Г. Рошаля по роману Л. Фейхтвангера.

Особенности кинокомедии 1930-х годов. Появление системы «звезд». Дефицит сатиры. Музыкальные комедии Г. Александрова: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь».

Тема социалистического отношения к труду в комедиях И. Пырьева: «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух». Музыкальные комедии А. Иванов-ского «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится». Популяризация классической музыки средствами кино. Популярные «звезды» кинокомедий: Л. Орлова, М. Ладынина, З. Федорова, В. Серова, Ф. Раневская, Б. Андреев, П. Алейников, Н. Крючков, Э. Гарин, С. Мартинсон и др.

Работа известных композиторов в кино: И. Дунаевского, Д. Кабалевского, братьев Покрасс, Д. Шостаковича, С Прокофьева, А. Хачатуряна и др.

Кинороманы «Петр 1» В. Петрова (автор сцен. А. Толстой) и «Минин и Пожарский» В. Пудовкина, «Александр Невский» С. Эйзенштейна.

Фильмы-сказки для детей. Развитие мультипликации. Работа режиссеров И. Иванова-Вано, А. Птушко, А. Роу и др.

Раздел 5. Тема 5. ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА В КИНО СССР

Начало Второй мировой войны (1939). Перестройка художественной кинематографии в годы войны. Выпуск «Боевых киносборников» и короткометражных фильмов. Эвакуация крупнейших киностудий на восток страны.

Хроникально-документальные фильмы о важнейших этапах войны. «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (1942) режиссеров И. Копалина и Л. Варламова, «Ленинград в борьбе» (1942) Р. Кармена, И. Комарцева, В. Соловьева, Е. Учителя, «Народные мстители» (1943) В. Беляева, «День войны» (1942) М. Слущкого, «Сталинград» (1943) Л. Варламова, «Битва за нашу Советскую Украину» (1943) А. Довженко. Я. Авдеенко, Ю. Солнцевой, «Освобожденная Франция» (1944) С. Юткевича, «Берлин» (1945) Ю. Райзмана и др.

Тема всенародного сопротивления фашизму в фильмах «Секретарь райкома» И.Пырьева (1942), «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера (1943), «Два бойца» Л. Лукова (1943), «Во имя Родины» В. Пудовкина (1943), «Фронт» братьев Васильевых

(1943), «Радуга» М. Донского (1944), «Зоя» Л. Арнштама (1944), «Человек № 217» М. Рома (1945) и др.

Тема патриотизма и освободительной борьбы народа с иноземными захватчи-ками в историко-биографических фильмах военного времени. Трагедия самовластья в картине С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1945 — 1947).

Героико-патриотическая тема в фильмах послевоенного периода: «Молодая гвардия» С. Герасимова (по роману А. Фадеева), «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера (по повести Б. Полевого), «Подвиг разведчика» Б. Барнета, «Секретная миссия» М. Рома и др. Проблема исторической правды и художественной типизации в фильмах «Третий удар» И. Савченко, «Сталинградская битва» В. Петрова, «Падение Берлина» М. Чиаурели, «Встреча на Эльбе» Г. Александрова и др.

Раздел 6. Тема 6. КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНО ПО-СЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Трудности развития советской кинематографии в первые послевоенные годы. Влияние на кинопроцесс субъективистских и бюрократических установок, связанных с куль-том личности Сталина.

Дальнейшее сокращение кинопроизводства. Историко-биографические филь-мы как реализация горьковского замысла серии «ЖЗЛ»: «Адмирал Нахимов» В. Пудовкина (1947), «Мичурин» А. Довженко (1949), «Адмирал Ушаков» и «Кораб-ли штурмуют бастионы» М. Ромма (1949 — 1951), «Мусоргский» Г. Рошала (1950), «Тарас Шевченко» И. Савченко (1951) и др.

Фильмы о современности: «Сельская учительница М.Донского (1947) и «Сельский врач» С. Герасимова (1952), «Кавалер «Золотой Звезды» Ю. Райзмана (1950) и «Донецкие шахтеры» Л. Лукова (1951), «Возвращение Василия Бортникова» В. Пудовкина (1953), «Большая семья» И. Хейфица (1954) и др.

Сокращение выпуска комедийных фильмов. Отсутствие сатиры. «Весна» (1947) Г. Александрова. Роль изобразительного решения и музыки в фильме (опер. Ю. Екельчик, комп. И. Дунаевский). Актерский ансамбль: Л. Орлова, Н. Черкасов, Р. Плятт, Ф. Раневская и др. Дальнейшее развитие жанра кинооперетты в творчестве И. Пырьева: «Сказание о земле Сибирской» (1948) и «Кубанские казаки» (1950).

Мультипликация

Приход в мультипликацию молодых художников. Привлечение к работе над сценариями известных детских писателей и драматургов. Технические и художественные достижения. Развитие жанра народной и современной сказки в фильмах: «Песенка радости» (1946), реж. М.Пашенко, «Лиса и дрозд» (1947), реж. А.Иванов, «Теремок» (1945), реж. П.Носов, «Тихая поляна», реж. В. Дежкин, Г.Филиппов, «Федя Зайцев» (1948), реж. В. и З. Брумберг, «Цветик-семицветик» (1948), реж. М. Цехановский и др.

Обращение к сказочным сюжетам произведений русской классической литературы в фильмах «Пропавшая грамота» (1945), по повести Н. Гоголя, реж. В. и З. Брумберг, «Конек-горбунок» (1947), по сказке П. Ершова, реж. И. Иванов-Вано,

«Серая шейка» (1948), по сказке Д. Мамина-Сибиряка, реж. Л. Альмарик, В. Полковников.

Раздел 7. Тема 7. ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО-ИСКУССТВА (1956-1985)

Творческий взлет советского киноискусства на рубеже 1950-х — 1960-х годов. Два основных направления жанрово-стилевых поисков — «документальное» и «живописно-поэтическое».

Развитие ветровских принципов («киноправда», «жизнь врасплох») в кинодокументалистике. Развитие приемов синхронного интервью, длительного наблюдения. Новаторские поиски в разных жанрах документального фильма кинорежиссеров Р. Кармена, В. Виноградова, Б. Галантера, В. Лисаковича, А. Сажина, Г. Франка и др.

Новое прочтение истории Второй мировой войны в фильмах-размышлениях «Обыкновенный фашизм» М. Ромма (1966) и «Если дорог тебе твой дом» В. Ордынского (1967).

Новые аспекты в трактовке военно-патриотической темы: «Летят журавли» М. Калатозова (1958), «Судьба человека» С. Бондарчука (1959), «Баллада о солдате» Г. Чухрая (1960), «Иваново детство» А. Тарковского (1963) и др. Международный успех этих фильмов.

Соединение документализма, эпоса и национального колорита в картинах «Живые и мертвые» А. Столпера (1964), «Отец солдата» Р. Чхеидзе (1965), «Никто не хотел умирать» В. Жалаквичуса (1970), «Они сражались за Родину» С. Бондарчука (1975) и др.

Новые подходы к художественному постижению реальности, обогащение типологии героя в фильмах С. Герасимова («Люди и звери», «Журналист», «У озера»), Л. Кулиджанова («Дом, в котором я живу», «Когда деревья были большими»), М. Хуциева («Весна на Заречной улице», «Мне 20 лет», «Июльский дождь»), М. Ромма («Девять дней одного года», «И все-таки я верю...»), С. Ростockого («Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника»), Г. Панфилова («В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова») и др.

Духовные и нравственные ценности в условиях урбанизации, проблемы русской деревни и национального характера в фильмах В. Шукшина: «Живет такой парень» (1964), «Ваш сын и брат» (1966), «Странные люди» (1970), «Печки-лавочки» (1971), «Калина красная» (1974). В. Шукшин как писатель, драматург, режиссер и актер.

Философско-поэтический кинематограф А. Тарковского. Проблемы взаимоотношений личности и истории в фильмах «Андрей Рублев» (1966) и «Зеркало» (1974); духовные и нравственные аспекты бытия в фильмах фантастического жанра «Солярис» (1972) и «Сталкер» (1980). Зарубежные фильмы А. Тарковского «Ностальгия» (1984) и «Жертвоприношение» (1986).

Особенности режиссерского почерка Л. Шепитько в фильмах «Зной» (1963), «Крылья» (1966), «Ты и я», «Восхождение» (1978) и др.

Женские судьбы, психологические и нравственные конфликты в творчестве К. Муратовой («Короткие встречи», «Долгие проводы», «Познавая белый свет», «Среди серых камней»).

Эволюция творчества А. Кончаловского. «Первый учитель» (1965), «Дворянское гнездо» (1969), «Дядя Ваня» (1971), «Романс о влюбленных» (1974) и «Сибиряда» (1979). Документальное и игровое начало в картине «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж...» (1967).

Многообразие жанров в творчестве Н. Михалкова. «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Раба любви» (1976), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), «Пять вечеров» (1979), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1980), «Родня» (1982) и др.

Творческий дуэт режиссера В. Абдрашитова и сценариста А. Миндадзе. Нравственная проблематика и внутренний драматизм их фильмов «Слово для защиты» (1977), «Охота на лис» (1980), «Парад планет» (1984) и др.

Творчество кинорежиссеров А. Алова и В. Наумова, В. Басова, Т. Абуладзе, А. Германа, В. Балояна, Р. Быкова, Г. Данелия, Л. Гайдая, М. Калика, Э. Климова, Я. Лапшина, Е. Матвеева, В. Меньшова, С. Параджанова, Г. Полоки, А. Смирнова, С. Соловьева, Э. Рязанова и др.

Мастерство кинодраматургов: Е. Габриловича, Г. Бокарева, А. Гребнева, Э. Володарского, В. Ежова, Н. Рязанцевой, Г. Шпаликова, Д. Храбровицкого, В. Черных и операторов: С. Урусевского, В. Юсова, А. Заболоцкого, Г. Рерберга, А. Петрицкого, П. Лебешева, И. Слабневича и др.

Расцвет творчества актеров: А. Баталова, С. Бондарчука, Е. Евстигнеева, Т. Дорониной, О. Ефремова, О. Табакова, В. Тихонова, К. Лаврова, Т. Самойловой, Л. Гурченко, И. Саввиной, Н. Мордюковой, М. Ульянова, И. Смоктуновского и др.

«Этапные» экранизации советского кино: «Война и мир» С. Бондарчука (1966 — 1967), «Братья Карамазовы» И. Пырьева (1969), «Преступление и наказание» Л. Кулиджанова (1970), «Гамлет» (1964) и «Король Лир» (1971) Г. Козинцева.

Развитие детского и молодежного фильма. Эволюция кинокомедии

Творческие открытия и выход на международный уровень фильмов режиссеров-аниматоров И. Иванова-Вано, В. Котеночкина, Ф. Хитрука, А. Хржановского, Ю. Норштейна и др. Формирование уральской школы анимации.

Раздел 8. Тема 8. РОССИЙСКОЕ КИНО: ПАРАДОКСЫ ОБНОВЛЕНИЯ

Отечественный кинематограф в эпоху «гласности и перестройки». Эпохальные фильмы времени: «Армавир» и «Слуга» В. Абдрашитова, и А. Миндадзе, «Одиноким голос человека», «Дни затмения» и «Скорбное бесчувствие» А. Сокурова, «Зеркало для героя», «Патриотическая комедия» и «Рой», В. Хотиненко; появление на экране «полочных» фильмов: «История Аси Клячиной» А. Кончаловского, «Комиссар» В. Аскольдова, «Тема» Г. Панфилова и др.

«Бум» молодежной темы в кино: «Легко ли быть молодым?» Ю. Подниекса, «Маленькая Вера» В. Пичула, «Игла» Р. Нугманова, «Интердевочка» П. Тодоровского, «Плюмбум, или Опасная игра» В. Абрашитова, «Чучело» Р. Быкова и др.

Постмодернистские тенденции в новых фильмах К. Муратовой («Перемена участи», «Чувствительный милиционер»), И. Дыховичного («Черный монах», «Прорва»), С. Соловьева («Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»), мастеров грузинского кино: Т. Абуладзе («Покаяние»), О. Иоселиани («Фавориты Луны»), Н. Джорджадзе («Мой английский дедушка») и др.

Трудности развития отечественного кинематографа в условиях демократии и рыночной экономики на рубеже XX — XXI веков. В. Абрашитов, («Время танцора», «Магнитные бури»), Н. Михалков («Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»), Г. Панфилов («Мать», «Венценосная семья»), А. Герман («Хрусталеv, машину!»), А. Сокуров («Русский ковчег», «Солнце»), В. Макеранец («Губернатор», «Привет, малыш!»), В. Хотиненко («Мусульманин», «72 метра»), П. Лунгин («Остров») и др.

Фильмы Э. Рязанова, А. Рогожкина, С. Соловьева, К. Шахназарова. Творчество молодых кинематографистов: Ф. Бондарчука, Е. Кончаловского, Ф. Янковского. Фильмы «Возвращение» А. Звегинцева и «Первые на Луне» А. Федорченко и их международный успех.

Кризис отечественного кинематографа. Техническое обновление киностудий. Модернизация кинопроцесса. Конкуренция на киноэкране с американским кино.

Раздел 9. Тема 9. ВИДОВЫЕ И ЖАНРОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Основные виды кинематографа в эпоху глобализма: документальное кино (кинопублицистика), научно-познавательное кино, художественный (игровой) кинематограф, художественная анимация. Использование компьютерных и других технологий в кинопроизводстве. Долби-стерео как инновация кино.

Кино и телевидение. Фильм экранный и телесериал. Кино и видео. Кино и DVD. Цифровое кино в эпоху мультимедиа.

Малобюджетное кино и «постановочный» фильм. Экранный блокбастер в новом кино России и его особенности: «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит», «Статский советник», «Ночной дозор» и др.

Телевизионное кино. Новые подходы к экранизации: «Идиот» (по Ф. Достоевскому) и «Мастер и Маргарита» (по М. Булгакову), В. Бортко, «Доктор Живаго» (по Б. Пастернаку) А. Прошкина, «В круге первом» (по А. Солженицыну) Г. Панфилова, «Тихий Дон» (по М. Шолохову), С. Бондарчука и др.

Ведущие жанры мирового кино: авантюрный (приключенческий) фильм, исторический (костюмно-зрелищный) фильм, фантастический (космический) фильм, триллер, мелодрама, социально-психологическая драма, политическая драма, комедия (социальная, лирическая, музыкальная, эксцентрическая), мюзикл.

Раздел 10. Тема 10. АНИМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Анимация в современном мультимедийном пространстве. Специфика анимационных фильмов. Анимация (animation) — «оживление», «одушевление»; создание эффекта движения объектов посредством последовательного воспроизведения отдельных изображений (кадров) или перемещений объекта по отношению к фону или друг к другу (14 раз в секунду). Двумерная анимация. Анимация в режиме аппликации. Анимация локальная.

Компьютерная анимация — создание и управление движением объектов и персонажей в плоскости экрана с помощью компьютерной программы.

Анимация и компьютерная графика в отечественном кино. Студия «А-фильм» (г. Екатеринбург) и ее достижения в области рисованной анимации и компьютерной графики. Фильмы А. Айнутдинова, А. Караева, В. Олышванга, А. Петрова, О. Черкасовой и др. Их успех на Международных кинофестивалях.

Раздел 11. Тема 11. НОВЫЕ ГРАНИ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ

Первый Всесоюзный фестиваль документального кино (Свердловск, 1988). Уральская кинопублицистика периода «гласности и перестройки». Новый тип политического фильма, свободного от идеологического диктата: «Госпожа тундра» и «А прошлое кажется сном» С. Мирошниченко, «Леший», «Тайное голосование» и «Камо грядеши» Б. Кустова, «Ходоки» и «Тот кто с песней» В. Тарина и др.

Открытый фестиваль неигрового кино «Россия» (г. Екатеринбург, 1991). Новые жанры документального кино 1990-х годов: политический памфлет («Новые сведения о конце света» Б. Кустова), кинорассказ («Как нам дается благодать», С. Князева, «Никола — работник» В. Ярмошенко, «Кто косит новую?» Г. Дегальцева, «Обыкновенная жизнь Вывоза» В. Ротенберга), киноэссе («Московская элегия», «Пример интонации», «Петербургская элегия» «Советская элегия» А. Сокурова), документальная трагедия («Высший суд», Г. Франка, «Мария» А. Сокурова, «Давид» А. Федоренко), документальная драма («Хомут для красного коня» и «Косой брод» Б. Кустова, «Армагеддон» и «Теча» В. Тарина, «Миры Висима» и «Зона любви» А. Морозова), камерная драма («Анастасия» Т. Васильевой, и «Я ехала домой» Л. Улановой), постмодернистская притча («Повелитель мух» В. Тюлькина) и др.

Жанровое многообразие теледокументалистики начала XXI века. Творческий успех фильмов «Быкобой» А. Балугева, «Два сына Язили Калимовой. Уинская мелодрама». Диагнозы болезни современного общества в фильмах «Мамочки» А. Расстрогова, «Свободная Лозьва» С. Дерюшева.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные

технологии:

1. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Кириллова Н. Б. Уральское кино. Время, судьбы, фильмы : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 432 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68496>.

2. Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского : учебник. - Москва : Академический Проект, 2015. - 511 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60096>.

3. Смагина С. А. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.) : монография. - Москва : ВГИК, 2014. - 135 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38455>.

4. Ступников И. В. В мире кино. Книга для чтения по английскому языку : учебное пособие / Ступников И. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 184 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/152750>.

5. Тапскотт Д. Викиномика : Как массовое сотрудничество изменяет всё / Тапскотт Д. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/163604>.

6.2 Дополнительная литература

1. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Паниотовой Т.С.. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126786>

2. Евтеева И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / Евтеева И. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 292 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/154601>.

3. Долин А. Как смотреть кино / Долин А. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140451>.

4. Жабский М. И., Жидков В. С., Хренов Н. А., Антонов А. И., Лебедь О. Л. Кино и коллективная идентичность : монография. - Москва : ВГИК, 2013. - 302 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30619>.

5. Гращенкова И. Н. Киноантропология XX/20 : монография. - Москва : Человек, 2014. - 904 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65562>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke>

Программное обеспечение:

1. .
2. Офисная система OpenOffice.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория (лекционная) для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
2. Помещения для самостоятельной работы.

