

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КИНО

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика

Направленность: «Журналистика и цифровые медиакоммуникации»

Квалификация выпускника: бакалавр

Кострома

2022, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО 3++ – бакалавриат направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», утверждённого МИНОБРНАУКИ России 08.06.2017 г. (приказ № 524, зарегистрирован 29.06.2017 г., регистр. № 47219).

Разработал: Елманов В.С. ст.преп. кафедры МКиТ

Рецензент: Сажин С.В. Начальник службы радиовещания
филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Кострома"

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой медиакоммуникаций и туризма:

Белякова Е.Н., к.филол.н., доцент

Протокол заседания кафедры №8 от 21.04.2022г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой медиакоммуникаций и туризма:

Белякова Е.Н., к.филол.н., доцент

Протокол заседания кафедры №8 от 30.03.2023г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

В современной ситуации рубежа XX – XXI веков, когда на первый план вышло визуальное восприятие, кинематограф занял ведущие позиции и в иерархии искусств. Использование медиальных технологий в распространении и потреблении кинопродукции обеспечило ему невиданный рост аудитории.

Цель дисциплины «История кино» – дать студентам общее представление о киноискусстве как неотъемлемой части мировой художественной культуры.

В задачи курса входит:

- выявление связи киноискусства с литературой, изобразительным искусством, театром, музыкой;
- рассмотрение видов и жанров кино, киностилей на разных этапах исторического развития кинематографа;
- сформировать умение выявлять средства художественной выразительности;
- духовно-нравственное, культурно-творческое воспитание обучающихся посредством содержания дисциплины и актуальных воспитательных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать: специфику искусства кино, его значение в современном обществе; выдающиеся достижения киноискусства, его историю, этапы его развития; выдающихся режиссеров, операторов, создателей киномузыки, актеров и их фильмы.

Уметь: анализировать художественный фильм (композиционные особенности, художественные приемы, виды монтажа, работу оператора, игру актеров и т.д.), написать на один из фильмов рецензию.

В итоге курса каждый студент самостоятельно пишет рецензию на один из фильмов.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам Б1.О19, осваивается студентами в 6 семестре и способствует формированию следующих компетенций:

ОПК-3 - Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса

ОПК-3.2. Применяет средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление:

- о социальной роли, общественной миссии, функциях СМИ в демократическом обществе, смысле и взаимосвязи свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, роли и месте телевидения в системе средств массовой коммуникации, (предшествующие дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории журналистики»);

- специфике производства документальных фильмов и телепрограмм, выразительных средствах телевидения (речь; музыка, шумы, документальные записи, монтаж, его роль и виды).

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах	32
Лекции	16
Практические занятия	16
Самостоятельная работа	39,75
Вид итогового контроля	зачет: 0,25

4.2. Объем контактной работы на 1 студента

Виды учебных занятий	Количество часов
Лекции	16
Практические занятия	16
Самостоятельная работа	
Зачет	0,25
Всего	32,25

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1. Тематический план учебной дисциплины

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Аудиторные занятия			Самос т. работа
			Лек ции	Прак тич	Лаб.	
1.1	<i>Рождение кинематографа.</i>	10	2	2		6
1.2	<i>Кино в системе искусств.</i>	10	2	2		6
1.3	<i>История движущейся камеры.</i>	10	2	2		6
1.4	<i>Советский кинематограф 30-х годов. Рождение звукового кино и появление цвета</i>	10	2	2		6
1.5	<i>Виды и жанры кино.</i>	10	2			

				2		4
1.6	<i>Развитие кино в 40 – 50-е годы Х века. Тема Великой отечественной войны.</i>	10	2	2		6
1.7	<i>Развитие языка кино в 60-90-е годы ХХ века. Авторское кино.</i>	12	4	4		5,75
	<i>Зачет</i>					0,25
	<i>Всего</i>	72	16	16		40

5.2. Содержание дисциплины (модуля).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	<i>Рождение кинематографа.</i>	Исторические предпосылки рождения кинематографа. Изобретение фотографии, движущаяся фотография Э. Мейбриджа, фолшебный фонарь, театр теней. Изобретение кинематографа. Киноаппарат братьев Люмьер. Кино Люмьера – фиксация реальной жизни. Театральные кино постановки Ж. Мельеса: первый спецэффект, первый монтаж (и цвет). Киногротеск. Развитие кино как искусства и как технического достижения. Русский дореволюционный кинематограф. Господство иностранных фирм в России. Начало отечественного кинопроизводства. Прогрессивное и реакционное направления в русском дореволюционном кино. Успехи русских кинематографистов в экранизации литературной классики (Л. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр). Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ. Расцвет «немого» кино 20-х годов. Лев Кулешов и его вклад в освоение специфики киноискусства (теоретические работы «Искусство кино», «Практика кинорежиссуры», «Репетиционный метод»). Историко-революционный фильм. Эпическая драма С. Эйзенштейна. Новаторство формы и содержания. Теоретическое

		осмысление С. Эйзенштейном своих открытий.
2	<i>Кино в системе искусств.</i>	Синтетическая природа кино. Открытость кино художественному опыту других искусств (графика, живопись, архитектура). Опора на литературу. Литературный сценарий как вид самоценной художественной литературы. Специфика актерского исполнения в кино. Опыт работы с непрофессиональными актерами. Киномузыка – специфический вид музыкального искусства (Д.Шостакович, С. Прокофьев, А. Шнитке). Музыкальная концепция фильма («Александр Невский» С. Эйзенштейна, «Гамлет» Г. Козинцева). Музыка закадровая и внутрикадровая. Кино-поэтика С. Параджанова.
3	<i>История движущейся камеры.</i>	История кино как освобождение камеры от неподвижности. Эксперименты и открытия кинодокументалиста Дз. Вертова. Открытия в области монтажной съёмки («Эффект Кулешова»). Камератворец: драматизм, создаваемый панорамой, меняющийся ракурс, меняющаяся дистанция съёмки, изображение детали, выразительность крупного плана, монтаж как подвижная композиция фильма. Монтаж как стиль: метафорический, поэтический, ассоциативный монтаж. Мизансцена как способ выражения мысли художника, как способ раскрытия характера, судьбы героя. Художественные возможности глубинной мизансцены.
4	<i>Советский кинематограф 30-х годов. Рождение звукового кино и появление цвета</i>	Первый звуковой фильм «Под крышами Парижа» реж. Р. Клер (1930 г.). Теоретические споры вокруг звукового кино. Секрет молчания Ч. Чаплина («Цирк», «Огни большого города» - 1931 г.). Первые успехи советских кинематографистов в звуковом кино. Новый этап в художественном осмыслении исторического прошлого: эпическая драма «Чапаев» реж. Сергея и Георгия Васильевых по роману Фурманова (1934 г.). Утверждение оптимистической трагедии. Образ нового человека. Философское осмысление борьбы нового со старым. Новые герои, новые конфликты. Тема современности на экране. Исторический фильм. Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзик-ла. Музыкальная кинокомедия Г. Александрова «Веселые

		ребята». Экранизация литературной классики («Бесприданница» Я. Протазанова, «Пышка» М. Ромма и др.)
5	<i>Виды и жанры кино.</i>	Неигровое и игровое кино. Художественно-публицистический фильм («Обыкновенный фашизм» М. Ромма). Художественная мультипликация как вид игрового кино с условными героями. Её внедрение в игровую кинематограф. Жанр как тип мышления. Проза как творческая программа С. Герасимова. Кинорассказ, киноповесть, киноман. Лирика и поэзия фильмов реж. М. Хуциева («советский модерн»). Авторское кино. Типы подачи материала в фильмах периода постмодерна. Жанры: мелодрама, кинокомедия, приключенческий фильм, эпическая драма, трагедия, трагикомедия, киноэпопея, психологическая драма, исторический фильм, кинолегенда, героико-приключенческий жанр, историко-революционный фильм, киносказка. Музыкальные жанры в кино: музыкальная комедия, киноопера, кинобалет, мюзикл. Жанры конца XX – XXI веков: триллер, фильм ужасов, политический фильм, фильм-катастрофа, боевик, фантастика. Направление «визуальной антропологии»: между кинодокументалистикой и игровым кино. Римейк, сиквел. Типы режиссуры: теоретик В. Пудовкин, поэт А. Довженко, исследователь М. Ромм, педагог С. Герасимов, писатель В. Шукшин, философ А.Тарковский. Авторское кино. Проблемы стиля.
6	<i>Развитие кино в 40 – 50-е годы Х века. Тема Великой отечественной войны.</i>	Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киноборники). Роль и влияние кинохроники на кино 40-х годов. Тема ВОВ и отражение героизма народа в киноискусстве послевоенно-го времени («Молодая гвардия» С. Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера). Фильмы – победители кинофестивалей 50-х, 60-х годов: «Летят журавли» М. Калотозова, «Судьба человека» С. Бондарчука, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Иваново детство» А. Тарковского и др. Соц. реализм в киноискусстве. Искусство и тоталитаризм. Раскрытие новых аспектов героического в теме ВОВ в киноискусстве 60-х и 70-х годов. Осмысление минувшей

		войны в творчестве кинорежиссеров XXI века. Экранизация литературной классики в 50-е годы («Тихий Дон» С. Гера-симова, «Идиот» И. Пырьева, «Дама с собачкой» И. Хейфица и др.).
7	<i>Развитие языка кино в 60-90-е годы XX века. Авторское кино.</i>	Интерес к человеку в киноискусстве 60-х годов. Творчество Г. Козинцева, М. Ромма и др. Поколение режиссёров, пришедших в 60-е годы: А. Тарковский, В. Шукшин, А. Михалков-Кончаловский, Л. Шепитько, Э. Климов. Эпоха «модерна»: плюрализм картин мира. Современное звучание литературной классики в творчестве выдающихся кинорежиссеров 70-х – 90-х годов и современного периода («Война и мир» С. Бондарчука, «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Преступление и наказание» Л. Кулиджанова, «Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева, телеверсии В. Бортко «Мастер и Маргарита» и «Идиот» и др.). Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка («Русский ковчег» А. Сокурова). Особенности кино в эпоху постмодерна.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Название раздела, темы	Методические рекомендации	Время выполнения	Форма контроля
1	<i>Рождение кинематографа.</i>	В процессе самостоятельной работы познакомиться с историческими предпосылками рождения кинематографа. Изобретение кинематографа. Киноаппарат братьев Люмьер. Кино Люмера – фиксация реальной жизни. Театральные кинопостановки Ж. Мельеса: первый спецэффект, первый монтаж (и цвет). Киногротеск. Русский дореволюционный кинематограф. Начало отечественного кинопроизводства. Прогрессивное и реакционное	6	- проверка конспекта; - устный ответ на практическом занятии

		направления в русском дореволюционном кино. Успехи русских кинематографистов в экранизации литературной классики (Л. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр). Расцвет «немого» кино 20-х годов. Лев Кулешов и его вклад в освоение специфики киноискусства. Эпическая драма С. Эйзенштейна. Новаторство формы и содержания. Возможные трудности: Развитие кино как искусства и как технического достижения. Основные формы работы при изучении темы: Фильм С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». История создания и дальнейшая судьба фильма. Анализ структуры фильма. Единство формы и содержания. «Монтаж аттракционов». Функции монтажа. Источники, используемые при подготовке: Кино: Энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Нечай О.Ф.</i> Основы киноискусства, М., 1989 <i>Теплиц Ежи.</i> История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974 <i>Фрейлих С.И.</i> Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. <i>Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.</i> Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. <i>Эйзенштейн Сергей.</i> Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г. <i>История советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 /</i> Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. - 755 с. : ил.		
2	<i>Кино в системе искусств</i>	В процессе самостоятельной работы познакомиться с синтетической природой кино. Основные содержательные части: Открытость кино художественному опыту других искусств (графика, живопись, архитектура). Опора на литературу. Литературный сценарий как вид самоценной художественной литературы. Специфика актерского исполнения в кино. Опыт работы с непрофессиональными актерами. Киномузыка – специфический вид музыкального искусства. Музыкальная концепция фильма. Музыка закадровая и внутрикадровая. Возможные трудности: Специфика	6	- проверка конспекта; - устный ответ на практическом занятии.

		литературного сценария. Основные формы работы при изучении темы: Фильм Всеволода Пудовкина: "Мать". Литературный первоисточник и сценарий фильма. Источники, используемые при подготовке: <i>Кино: Энциклопедический словарь.</i> Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Нечай О.Ф.</i> Основы киноискусства, М., 1989 <i>Теплиц Ежи.</i> История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974 <i>Фрейлих С.И.</i> Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002 <i>Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.</i> Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. <i>Эйзенштейн Сергей.</i> Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г <i>История советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. - 755 с. : ил. Селезнева Т.Ф.</i> Киномысль 1920-х годов, Л., 1972 <i>Шкловский В.Б.</i> Эйзенштейн, М., 1973 <i>Базен Андре.</i> Что такое кино?, М., 1972 <i>Цивьян Ю.Г.</i> Историческая рецепция кино: Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991 <i>Рошель Л.М.</i> Дзига Вертов, М., 1982 <i>Митта А. Н.</i> Кино между адом и раем: Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... М. Подкова : Эксмо-Пресс, 2002.		
3	<i>История движущейся камеры.</i>	В процессе самостоятельной работы познакомиться с историей кино как освобождением камеры от неподвижности, с открытиями в области монтажа. Основные содержательные части: Эксперименты и открытия кинодокументалиста Дз. Вертова. Открытия в области монтажной съёмки («Эффект Кулешова»). Камера-творец: драматизм, создаваемый панорамой, меняющийся ракурс, меняющаяся дистанция съёмки, изображение детали, выразительность крупного плана, монтаж как подвижная композиция фильма. Монтаж как стиль: метафорический, поэтический, ассоциативный монтаж. Мизансцена как способ выражения мысли художника, как способ раскрытия характера, судьбы героя. Художественные возможности	6	- проверка конспекта; - устные й ответ на практическом занятии

		глубинной мизансцены. Возможные трудности: типы и виды монтажа. Основные формы работы при изучении темы: Анализ документального фильма Д.Вертова «Человек с киноаппаратом»: деталь, типы и виды монтажа. Источники, используемые при подготовке: <i>Энциклопедический словарь.</i> Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Нечай О.Ф.</i> Основы киноискусства, М., 1989 <i>Теплиц Ежи.</i> История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974 <i>Фрейлих С.И.</i> Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002 <i>Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.</i> Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. <i>Эйзенштейн Сергей.</i> Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г <i>История советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 /</i> Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. - 755 с. <i>История Советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 2 : 1931-1941 /</i> Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1973. <i>Селезнева Т.Ф.</i> Киномысль 1920-х годов, Л., 1972. <i>Шкловский В.Б.</i> Эйзенштейн, М., 1973. <i>Базен Андре .</i> Что такое кино?, М., 1972. <i>Цивьян Ю.Г.</i> Историческая рецепция кино: Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991. <i>Рошель Л.М.</i> Дзига Вертов, М., 1982..		
4	<i>Советский кинематограф 30-х годов. Рождение звукового кино и появление цвета</i>	В процессе самостоятельной работы познакомиться с рождением звукового кино. Основные содержательные части: Первый звуковой фильм «Под крышами Парижа» реж. Р. Клер (1930 г.). Теоретические споры вокруг звукового кино. Секрет молчания Ч. Чаплина («Цирк», «Огни большого города» - 1931 г.). Первые успехи советских кинематографистов в звуковом кино. Новый этап в художественном осмыслении исторического прошлого: эпическая драма «Чапаев» Сергея и Георгия Васильевых по роману Фурманова (1934 г.). Утверждение оптимистической трагедии. Образ нового человека. Философское осмысление борьбы нового со старым. Новые герои, новые конфликты. Тема современности	6	-проверка конспекта; - устный ответ на практическом занятии

на экране. Исторический фильм. Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзикла. Музыкальная кинокомедия Г. Александрова «Веселые ребята». Экранизация литературной классики («Бесприданница» Я. Протазанова, «Пышка» М. Ромма и др.) **Возможные трудности:** роль звучащего слова в звуковом фильме.

Основные формы работы при изучении темы: Фильм братьев Васильевых «Чапаев». Анализ фильма с содержательной и структурной сторон. Роль актёров в создании народной эпической драмы. Музыкальное решение фильма.

Источники, используемые при подготовке: Кино: Энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 *Нечай О.Ф.* Основы киноискусства, М., 1989 *Теплиц Ежи.* История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974 *Фрейлих С.И.* Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. *Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.* Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. *Эйзенштейн Сергей.* Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г *История советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. - 755 с. История Советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 2 : 1931-1941 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1973. - 511 с. Селезнева Т.Ф.* Киномысль 1920-х годов, Л., 1972 *Шкловский В.Б.* Эйзенштейн, М., 1973. *Базен Андре.* Что такое кино?, М., 1972. *Цивьян Ю.Г.* Историческая рецепция кино: Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991. *Рошель Л.М.* Дзига Вертов, М., 1982. *Ромм М.* Устные рассказы / М. Ромм. - М. : Киноцентр, 1989. *Чаплин Ч.* О себе и своем творчестве: Пер. с англ. : В 2 т. : Т. 1 : Автобиография; Моя жизнь в фильмах / Ч. Чаплин; Сост., предисл., коммент. А. Кукаркина. - М. : Искусство, 1990. - 350 с. *Чаплин Ч.* О себе и своем творчестве. : Пер. с англ. : В 2 т. : Т. 2 : Работы разных лет / Чарльз Спенсер Чаплин; Сост., пер. с англ., запись по фильму и библиогр. А. Кукаркина. - М. :

5	<i>Виды и жанры кино.</i>	Искусство, 1991. В процессе самостоятельной работы познакомиться с видами и жанрами кино. Основные содержательные части: Неигровое и игровое кино. Художественно-публицистический фильм («Обыкновенный фашизм» М. Ромма). Художественная мультипликация как вид игрового кино с условными героями. Её внедрение в игровую кинематограф. Жанр как тип мышления. Проза как творческая программа С. Герасимова. Кинорассказ, киноповесть, киноман. Лирика и поэзия фильмов реж. М. Хуциева («советский модерн»). Авторское кино. Типы подачи материала в фильмах периода постмодерна. Жанры: мелодрама, кинокомедия, приключенческий фильм, эпическая драма, трагедия, трагикомедия, киноэпопея, психологическая драма, исторический фильм, кинолегенда, героико-приключенческий жанр, историко-революционный фильм, киносказка. Музыкальные жанры в кино: музыкальная комедия, киноопера, кинобалет, мюзикл. Жанры конца XX – XXI веков: триллер, фильм ужасов, политический фильм, фильм-катастрофа, боевик, фантастика. Направление «визуальной антропологии»: между кинодокументалистикой и игровым кино. Римейк, сиквел. Типы режиссуры: теоретик В. Пудовкин, поэт А. Довженко, исследователь М. Ромм, педагог С. Герасимов, писатель В. Шукшин, философ А.Тарковский. Авторское кино. Проблемы. Возможные трудности: определение жанра. Основные формы работы при изучении темы: Фильм М. Калатозова «Летят журавли». Анализ фильма с содержательной и структурной сторон. Источники, используемые при подготовке:<i>Кино: Энциклопедический словарь.</i> Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Нечай О.Ф.</i> Основы киноискусства, М., 1989 <i>Теплиц Ежи.</i> История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974<i>Фрейлих С.И.</i> Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. <i>Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.</i> Под ред. К.Э. Разлогова, М.,1985.	4	- проверка конспекта; - устный ответ на практическом занятии

		<i>Эйзенштейн Сергей.</i> Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г <i>История советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 /</i> Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. <i>История Советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 2 : 1931-1941 /</i> Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1973. <i>История Советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 3 : 1941-1952 /</i> Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1975. <i>История Советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 4 : 1952-1967 /</i> ВНИИ искусствознания, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978. <i>Базен Андре .</i> Что такое кино?, М., 1972.<i>Ромм М.</i> Устные рассказы / М. Ромм. - М. : Киноцентр, 1989. <i>Туровская М.И.</i> Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского, М., 1991 <i>Тарковский Андрей.</i> Архивы, документы, воспоминания, М., 2002 <i>Жанры кино.</i> Сборник, М., 1979 <i>Герасимов С. А.</i> Воспитание кинорежиссера / С. Герасимов. - М. : Искусство, 1978. <i>Богомолов Ю. А.</i> Михаил Калатозов: Страницы творческой биографии / Ю. А. Богомолов. - М. : Искусство, 1989. <i>Высторобец А. И.</i> Сергей Бондарчук: Судьба и фильмы / А. И. Высторобец. - М. : Искусство, 1991.		
6	<i>Развитие кино в 40 – 50-е годы Х века. Тема Великой отечественной</i>	В процессе самостоятельной работы познакомиться с кино 40 – 50-е годов Х века с фильмами о Великой отечественной войны. Основные содержательные части: Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино 40-х годов. Тема	6	- проверка конспекта; - устный ответ на практическом занятии

войны.	ВОВ и отражение героизма народа в киноискусстве послевоенно-го времени («Молодая гвардия» С. Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера). Фильмы – победители кинофестивалей 50-х, 60-х годов: «Летят журавли» М. Калотозова, «Судьба человека» С. Бондарчука, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Иваново детство» А. Тарковского и др. Соц. реализм в киноискусстве. Искусство и тоталитаризм. Раскрытие новых аспектов героического в теме ВОВ в киноискусстве 60-х и 70-х годов. Осмысление минувшей войны в творчестве кинорежиссеров XXI века. Экранизация литературной классики в 50-е годы («Тихий Дон» С. Герасимова, «Идиот» И. Пырьева, «Дама с собачкой» И. Хейфица и др. Возможные трудности: тема ВОВ в фильмах режиссеров разных поколений. Основные формы работы при изучении темы: Фильм С.Ф. Бондарчука «Судьба человека». Главная идея фильма. Сравнение сюжета фильма с рассказом М. Шолохова. Структура киноповествования. Кульминационные точки. Анализ операторской работы и музыкального компонента (музыка в кадре и за кадром). Тема природы. Продолжение традиций поэтики А. Довженко. Определение «актёрского кинематографа». Источники, используемые при подготовке: Кино: Энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Кино: Энциклопедический словарь.</i> Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Нечай О.Ф.</i> Основы киноискусства, М., 1989 <i>Теплиц Ежи.</i> История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974 <i>Фрейлих С.И.</i> Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. <i>Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.</i> Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. <i>История Советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 4 : 1952-1967 / ВНИИ искусствоведения, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978. - 485 с.</i> <i>Базен Андре . Что такое кино?, М., 1972.</i> <i>Ромм М. Устные рассказы / М. Ромм. - М. : Киноцентр, 1989.</i> <i>Туровская М.И. Семь с половиной, или фильмы</i>		

		Андрея Тарковского, М., 1991 <i>Тарковский Андрей</i>. Архивы, документы, воспоминания, М., 2002 <i>Жанры кино</i>. Сборник, М., 1979 <i>Герасимов С.А.</i> Воспитание кинорежиссера / С. Герасимов. - М. : Искусство, 1978. - 432 с. <i>Богомолов Ю. А.</i> Михаил Калатозов: Страницы творческой биографии / Ю. А. Богомолов. - М. : Искусство, 1989. <i>Высторобец А. И.</i> Сергей Бондарчук: Судьба и фильмы / А. И. Высторобец. - М. : Искусство, 1991.		
7	<i>Развитие языка кино в 60-90-е годы XX века. Авторское кино.</i>	В процессе самостоятельной работы познакомиться с киноискусством 60-90 годов XX века, авторским кино. Основные содержательные части: Творчество Г. Козинцева, М. Ромма и др. Поколение режиссёров, пришедших в 60-е годы: А. Тарковский, В. Шукшин, А. Михалков-Кончаловский, Л. Шепитько, Э. Климов. Эпоха «модерна»: плюрализм картин мира. Современное звучание литературной классики в творчестве выдающихся кинорежиссеров 70-х – 90-х годов и современного периода («Война и мир» С. Бондарчука, «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Преступление и наказание» Л. Кулиджанова, «Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева, телеверсии В. Бортко «Мастер и Маргарита» и «Идиот» и др.). Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка («Русский ковчег» А. Сокурова). Особенности кино в эпоху постмодерна. Возможные трудности: Особенности кино в эпоху постмодерна. Основные формы работы при изучении: темы: «Война и мир» С. Бондарчука, «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Преступление и наказание» Л. Кулиджанова, «Гамлет» и «Король Лир» Г. Козинцева, телеверсии В. Бортко «Мастер и Маргарита» и «Идиот». Источники, используемые при подготовке: Кино: Энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Кино: Энциклопедический словарь</i>. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 <i>Нечай О.Ф.</i> Основы киноискусства, М., 1989 <i>Теплиц Ежи.</i> История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974 <i>Фрейлих С.И.</i> Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. <i>Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.</i> Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. <i>История Советского кино, 1917-1967 : В</i>	6	- проверка конспекта; - устный ответ на практическом занятии

	4 т. Т. 4 : 1952-1967 / ВНИИ искусствоведения, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978. - 485 с. <i>Базен Андре</i>. Что такое кино?, М., 1972. <i>Ромм М.</i> Устные рассказы / М. Ромм. - М. : Киноцентр, 1989. <i>Туровская М.И.</i> Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского, М., 1991 <i>Тарковский Андрей.</i> Архивы, документы, воспоминания, М., 2002 <i>Жанры кино.</i> Сборник, М., 1979 <i>Герасимов С.А.</i> Воспитание кинорежиссера / С. Герасимов. - М. : Искусство, 1978. - 432 с. <i>Богомолов Ю. А.</i> Михаил Калатозов: Страницы творческой биографии / Ю. А. Богомолов. - М. : Искусство, 1989. <i>Высторобец А. И.</i> Сергей Бондарчук: Судьба и фильмы / А. И. Высторобец. - М. : Искусство, 1991.		

6.2. Планы практических занятий

Тема 1. *Рождение кинематографа*

1. Просмотр фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» с последующим анализом: история создания и дальнейшая судьба фильма; анализ структуры фильма; единство формы и содержания; «Монтаж аттракционов»; функции монтажа. *Энциклопедический словарь*. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987. *Теплиц Ежи.* История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974. *История советского кино, 1917-1967 : В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 /* Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969.

Тема 2. *Кино в системе искусств.*

1. Просмотр фильма Всеволода Пудовкина "Мать". Сравнение литературного первоисточника и сценария фильма. *Энциклопедический словарь*. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987. *Нечай О.Ф.* Основы киноискусства, М., 1989. *Теплиц Ежи.* История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974. *Фрейлих С.И.* Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. *Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.* Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. *Эйзенштейн Сергей.* Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г *История советского кино, 1917-1967 : В 4*

т. Т. 1 : 1917-1931 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. *Селезнева Т.Ф.* Киномысль 1920-х годов, Л., 1972. *Шкловский В.Б.* Эйзенштейн, М., 1973. *Базен Андре* .Что такое кино?, М., 1972. *Цивьян Ю.Г.* Историческая рецепция кино: Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991 *Рошель Л.М.* Дзига Вертов, М., 1982. *Митта А. Н.* Кино между адом и раем: Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... М. Подкова : Эксмо-Пресс, 2002.

Тема 3. История движущейся камеры.

1. Просмотр и анализ фильма Дз.Вертова «Человек с киноаппаратом». *Рошель Л.М.* Дзига Вертов, М., 1982, *Фрейлих С.И.* Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002, *Эйзенштейн Сергей.* Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г. *Поэтика кино.* Сб. ст. под ред. Б. М. Эйхенбаума М-во культуры РФ, Рос. АН, Рос. ин-т истории искусств; Под общ. ред. Р. Д. Копыловой. - СПб. : РИИИ, 2001. *Герасимов С.* Воспитание кинорежиссера / С. Герасимов. - М. : Искусство, 1978.

Тема 4. Советский кинематограф 30-х годов. Рождение звукового кино и появление цвета.

1. Просмотр и обсуждение фильма братьев Васильевых «Чапаев».

Анализ фильма с содержательной и структурной сторон. Роль актёров в создании народной эпической драмы. Музыкальное решение фильма. *Энциклопедический словарь.* Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987. *Нечай О.Ф.* Основы киноискусства, М., 1989. *Теплиц Ежи.* История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974. *Фрейлих С.И.* Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. *Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.* Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. *Эйзенштейн Сергей.* Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г *История советского кино, 1917-1967 : В 4 т.* Т. 1 : 1917-1931 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. *История советского кино, 1917-1967 . В 4 т.* Т. 2 : 1931-1941 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1973. *Селезнева Т.Ф.* Киномысль 1920-х годов, Л., 1972. *Шкловский В.Б.* Эйзенштейн, М., 1973. *Базен Андре* .Что такое кино?, М., 1972. *Цивьян Ю.Г.* Историческая рецепция кино: Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991. *Рошель Л.М.* Дзига Вертов, М., 1982.

Митта А. Н. Кино между адом и раем: Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... М. Подкова : Эксмо-Пресс, 2002. *Чаплин Ч.* О себе и своем творчестве: Пер. с англ. : В 2 т. : Т. 1 : Автобиография; Моя жизнь в фильмах / Ч. Чаплин; Сост., предисл., коммент. А. Кукаркина. - М. : Искусство, 1990. *Чаплин Ч.* О себе и своем творчестве. : Пер. с англ. : В 2 т. : Т. 2 : Работы разных лет / Чарльз Спенсер Чаплин; Сост., пер. с англ., запись по фильму и библиогр. А. Кукаркина. - М. : Искусство, 1991.

Тема 5. Виды и жанры кино.

1. Игровое и неигровое кино. Жанры: мелодрама, кинокомедия, приключенческий фильм, эпическая драма, трагедия, трагикомедия, киноэпопея, психологическая драма, исторический фильм, кинолегенда, героико-приключенческий жанр, историко-революционный фильм, киносказка. Музыкальные жанры в кино: музыкальная комедия, киноопера, киобалет, мюзикл. Жанры конца XX – XXI веков: триллер, фильм ужасов, политический фильм, фильм-катастрофа, боевик, фантастика. Направление «визуальной антропологии»: между кинодокументалистикой и игровым кино. *Энциклопедический словарь.* Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987. *Нечай О.Ф.* Основы киноискусства, М., 1989. *Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.* Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985. *Жанры кино.* Сборник, М., 1979. *История советского кино, 1917-1967.* В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969. *История советского кино, 1917-1967.* В 4 т. Т. 2 : 1931-1941 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1973. *История советского кино, 1917-1967.* В 4 т. Т. 3 : 1941-1952 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1975. *История советского кино, 1917-1967.* В 4 т. Т. 4 : 1952-1967 / ВНИИ искусствознания, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978.

Тема 6. Развитие кино в 40 – 50-е годы X века. Тема Великой отечественной войны.

1. Просмотр и анализ фильмов. С. А. Герасимов «Тихий Дон». Литературное произведение и сценарий. Визуальная стилистика. Роли и сверх роли. Музыкальный ряд.

С.Ф. Бондарчук «Судьба человека».

Главная идея фильма. Сравнение сюжета фильма с рассказом М. Шолохова. Структура киноповествования. Кульминационные точки. Анализ операторской работы и музыкального компонента (музыка в кадре и за кадром). Тема природы. Продолжение традиций поэтики

А. Довженко. Определение «актёрского кинематографа». *История советского кино, 1917-1967*. В 4 т. Т. 3 : 1941-1952 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1975. *История советского кино, 1917-1967*. В 4 т. Т. 4 : 1952-1967 / ВНИИ искусствоведения, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978. Герасимов С. Воспитание кинорежиссера / С. Герасимов. - М. : Искусство, 1978. Ромм М. Устные рассказы / М. Ромм. - М. : Киноцентр, 1989.

Тема 7. Развитие языка кино в 60-90-е годы XX века.

Авторское кино.

1. Просмотр и анализ фильмов.

А. Тарковский «Андрей Рублев». История создания фильма и его дальнейшая судьба. Структура фильма. Объединяющий фактор отдельных частей. Анализ всех компонентов кинотекста.

Г. Козинцев «Гамлет». «Вечные темы». Визуальная стилистика. Г. Козинцев об искусстве актёра. Музыкальная драматургия фильма.

С. Параджанов «Тени забытых предков». Структура фильма его жанр. Визуальная стилистика. Интертекстуальность (тексты и подтексты).

Л. Шепитько «Восхождение». Повесть В.Быкова и сценарий. Герой и антигерой. Библейская символика фильма. *История советского кино, 1917-1967*. В 4 т. Т. 3 : 1941-1952 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1975. *История советского кино, 1917-1967*. В 4 т. Т. 4 : 1952-1967 / ВНИИ искусствоведения, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978. Герасимов С. Воспитание кинорежиссера / С. Герасимов. - М. : Искусство, 1978. Ромм М. Устные рассказы / М. Ромм. - М. : Киноцентр, 1989. Теплиц Ежи. История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974. Фрейлих С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002. Туровская М.И. Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского, М., 1991. Куросава Акира. Сборник, сост. Л. Завьялов, М., 1977. Ален Рене. Сборник. сост. Л. Завьялов, М. Шатерникова, М., 1982. Феллини о Феллини. М., 1988. Антониони об Антониони. М., 1986. Трюффо о Трюффо. М., 1987. Бунюэль о Бунюэль. М., 1989. Кино Великобритании, Сборник статей, М.,

1970. *Краснова Г.В.* Кино ФРГ, М., 1987. *Божович В.И.* Современные западные кинорежиссёры, М., 1972. *Карцева Е.Н.* Голливуд: контрасты 70-х. Кинематограф и общественная жизнь США, М., 1987. *Колодяжная В.С.* Кино Италии (1945-1980), М., 1998. *Генс И.Ю.* Бросившие вызов. Японские кинорежиссёры 60-70-х годов, М., 1987. *Тарковский Андрей.* Архивы, документы, воспоминания, М., 2002.

Вопросы и примеры практических заданий к зачету.

1. Фильм С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». История создания и дальнейшая судьба фильма.
2. Анализ структуры фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Единство формы и содержания.
3. С. Эйзенштейн «Монтаж аттракционов». Функции монтажа.
4. Фильм братьев Васильевых «Чапаев».
5. Анализ фильма «Чапаев» с содержательной и структурной сторон. Роль актёров в создании народной эпической драмы.
6. Музыкальное решение фильма «Чапаев».
7. Фильм С. Герасимова «Тихий Дон». Литературное произведение и сценарий.
8. Визуальная стилистика фильма С. Герасимова «Тихий Дон».
9. Роли и сверх роли в фильме С. Герасимова «Тихий Дон».
10. Музыкальный ряд в фильме С. Герасимова «Тихий Дон».
11. Фильм С.Ф. Бондарчука «Судьба человека». Главная идея фильма. Сравнение сюжета фильма с рассказом М. Шолохова.
12. Структура киноповествования в фильме С.Ф. Бондарчука «Судьба человека». Кульминационные точки.
13. Анализ операторской работы и музыкального компонента (музыка в кадре и за кадром) в фильме С.Ф. Бондарчука «Судьба человека».
14. Тема природы в фильме С.Ф. Бондарчука «Судьба человека». Продолжение традиций поэтики А. Довженко.
15. Определение «актёрского кинематографа».
16. Фильм А. Тарковского «Андрей Рублев». История создания фильма и его дальнейшая судьба.
17. Структура фильма А. Тарковского «Андрей Рублев». Объединяющий

фактор отдельных частей.

18. Анализ всех компонентов кинотекста фильма А. Тарковского «Андрей Рублев»
19. Фильм Г. Козинцева «Гамлет». «Вечные темы».
20. Визуальная стилистика фильма Г. Козинцева «Гамлет». Г. Козинцев об искусстве актёра.
21. Музыкальная драматургия фильма Г. Козинцева «Гамлет».
22. Фильм С. Параджанова «Тени забытых предков». Структура фильма и его жанр.
23. Визуальная стилистика фильма С. Параджанова «Тени забытых предков». Интертекстуальность (тексты и подтексты).
24. Фильм Л. Шепитько «Восхождение». Повесть В.Быкова и сценарий.
25. Герой и антигерой в фильме Л. Шепитько «Восхождение».
26. Библейская символика фильма Л. Шепитько «Восхождение».

7. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература

1. **Зоркая, Н.М.** История отечественного кино: XX век / Н.М. Зоркая. - Москва : Белый город, 2014. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2429-8 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441640>

2. **История любительского кино-, фото- и видеотворчества** : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра фотовидеотворчества и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 39 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275362>

Дополнительная литература

1. **Дмитриев, А.И.** От экранизации к самоэкранизации: отечественное киноискусство в контексте российской культуры XX века : научное издание / А.И. Дмитриев ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра

культурологии. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 140 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0295-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438305>

2. Богатырёва, Е.А. Эпоха перемен на экране. Кино Германии на рубеже XX–XXI веков / Е.А. Богатырёва. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906792-70-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363145>

3. Зайцева, Л.А. Становление выразительности в российском дозвуковом кинематографе : монография / Л.А. Зайцева ; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ВГИК, 2013. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87149-140-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277619>

4. Цыркун, Н.А. Американский кинокомикс: эволюция жанра : монография / Н.А. Цыркун ; Министерство культуры Российской Федерации, Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИК. - Москва : ВГИК, 2014. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 230-235. - ISBN 978-5-87149-163-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277404>

5. Головской, В. Между оттепелью и гласностью / В. Головской. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 412 с. - ISBN 5-85646-144-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74402>

6. Садуль, Ж. Всеобщая история кино 1832-1897. Пионеры кино (от Мельеса до Патэ). 1897-1909 / Ж. Садуль ; под ред. С.И. Юткевича, Г.А. Авенариус ; пер. Т.В. Иванова. - Москва : Государственное издательство "Искусство", 1958. - Т. 1. Изобретение кино. - 644 с. - ISBN 978-5-4458-6931-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230248>

7. Садуль, Ж. Всеобщая история кино 1914-1920 / Ж. Садуль ; под ред. С.И. Юткевича, Г.А. Авенариус ; пер. А.А. Худадова. - Москва : Государственное издательство "Искусство", 1961. - Т. 3. Кино становится искусством. - 690 с. - ISBN 978-5-4458-6932-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230249>

8. Садуль, Ж. Всеобщая история кино 1939-1945 / Ж. Садуль ; под ред. С.И. Юткевича ; пер. Л.Ю. Флоровская. - Москва : Государственное издательство "Искусство", 1963. - Т. 6. Кино в период войны. - 498 с. - ISBN 978-5-4458-6933-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23025>

9. Кострома кинематографическая [Электронный ресурс] : видеOVERсия / спец. вып. издательского отдела ОГУ ОТРК "Русь". - Электрон. текстовые дан. - Кострома, 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - Б. ц.

Литература для более углубленного изучения истории кино

Кино: Энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987.

Нечай О.Ф. Основы киноискусства, М., 1989..*Теплиц Ежи.* История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974.

Фрейлих С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002.

Рошель Л.М. Дзига Вертов, М., 1982.

Шкловский В.Б. Эйзенштейн, М., 1973.

Туровская М.И. Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского, М., 1991.

Куросава Акира. Сборник, сост. Л. Завьялов, М., 1977.

Ален Рене. Сборник. сост. Л. Завьялов, М. Шатерникова, М., 1982.

Феллини о Феллини. М., 1988.

Антониони об Антониони. М., 1986.

Трюффо о Трюффо. М., 1987.

Бунюэль о Бунюэле. М., 1989.

Висконти о Висконти. М., 1990.

Уэллс об Уэллсе. М., 1990.

Базен Андре. Что такое кино?, М., 1972.

Жанры кино. Сборник, М., 1979.

Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.

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

Эйзенштейн Сергей. Избранные произведения в 6 томах, М., 1968 г.

Селезнева Т.Ф. Киномысль 1920-х годов, Л., 1972.

Кино Великобритании, Сборник статей, М., 1970.

Краснова Г.В. Кино ФРГ, М., 1987.

Божович В.И. Современные западные кинорежиссёры, М., 1972.

Карцева Е.Н. Голливуд: контрасты 70-х. Кинематограф и общественная жизнь США, М., 1987.

Колодяжная В.С. Кино Италии (1945-1980), М., 1998.

Генс И.Ю. Бросившие вызов. Японские кинорежиссёры 60-70-х годов, М., 1987.

Тарковский Андрей. Архивы, документы, воспоминания, М., 2002.

Кракауэр Зигфрид. Природа фильма: Реабилитация физической реальности, М., 1974.

Ямпольский Михаил. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла, М., 2004, Сборник статей.

Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана. Под ред. К.Э. Разлогова, М., 1985.

Лотман Ю.М., Цивьян Ю.Г. Диалог с экраном, Таллин, 1994.

Пазолини П.П. Теорема. М., 2000.

История советского кино, 1917-1967 . В 4 т. Т. 1 : 1917-1931 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1969.

История советского кино, 1917-1967 . В 4 т. Т. 2 : 1931-1941 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1973.

История советского кино, 1917-1967 . В 4 т. Т. 3 : 1941-1952 / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Искусство, 1975.

История советского кино, 1917-1967 . В 4 т. Т. 4 : 1952-1967 / ВНИИ искусствоведения, НИИ теории и истории кино. - М. : Искусство, 1978.

Поэтика кино. Сб. ст. под ред. Б. М. Эйхенбаума М-во культуры РФ, Рос. АН, Рос. ин-т истории искусств; Под общ. ред. Р. Д. Копыловой. - СПб. : РИИИ, 2001.

Митта А. Н. Кино между адом и раем: Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому...М. Подкова : Эксмо-Пресс, 2002.

Феллини Ф. Делать фильм / Ф. Феллини; Пер. с итал. и комм. Ф. Двин. М. : Искусство, 1984.

Герасимов С. Воспитание кинорежиссера / С. Герасимов. - М. : Искусство, 1978.

Ромм М. Устные рассказы / М. Ромм. - М. : Киноцентр, 1989

Шкловский В. Б. Эйзенштейн / В. Б. Шкловский. 2-е изд. - М. : Искусство, 1976.

Богомоллов Ю. А. Михаил Калатозов: Страницы творческой биографии / Ю. А. Богомоллов. - М. : Искусство, 1989.

Высторобец А. И. Сергей Бондарчук: Судьба и фильмы / А. И. Высторобец. - М. : Искусство, 1991.

Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. Сост. и подгот. текста А. М. Сандлер. - М. : Искусство, 1991.

Чаплин Ч. О себе и своем творчестве: Пер. с англ. : В 2 т. : Т. 1 : Автобиография; Моя жизнь в фильмах / Ч. Чаплин; Сост., предисл., коммент. А. Кукаркина. - М. : Искусство, 1990.

Чаплин Ч. О себе и своем творчестве. : Пер. с англ. : В 2 т. : Т. 2 : Работы разных лет / Чарльз Спенсер Чаплин; Сост., пер. с англ., запись по фильму и библиогр. А. Кукаркина. - М. : Искусство, 1991.
Федерико Феллини; Ингмар Бергман. Фильмы. Философия творчества / Авт. текста: К. К. Долгов, К. М. Долгов. - М. : Искусство, 1995.

Федерико Феллини. Авт.-сост. Е. Шальнева. - Ростов н/Д. : Феникс, 1999.

Фильмография:

Сергей Эйзенштейн: "Броненосец Потёмкин" (1925), "Октябрь" (1927), "Александр Невский" (1938), "Иван Грозный" (1944-1945).

Дзига Вертов: «Человек с киноаппаратом» (1929) , "Симфония Донбасса" (1930).

Александр Довженко: "Земля" (1930).

Всеволод Пудовкин: "Мать" (1926).

Братья Васильевы: "Чапаев" (1934).

Яков Протазанов: "Аэлита" (1924), "Праздник святого Йоргена" (1930).

Сергей Бондарчук: "Судьба человека" (1959), "Война и мир" (1965-1967), "Они сражались за Родину" (1975).

Григорий Козинцев: "Гамлет" (1964), "Король Лир" (1970).

Михаил Калатозов: "Летят журавли" (1957), "Я - Куба" (1964).

Андрей Тарковский: "Иваново детство" (1962), "Андрей Рублев" (1966), "Зеркало" (1974), "Сталкер" (1979), "Жертвоприношение" (1986).

Никита Михалков: "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1976),

"Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Утомленные солнцем" (1994).

Алексей Герман-ст.: «Проверки на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталёв, машину!»

Александр Сокуров: "Одиноким голос человека" (1978), "Дни затмения" (1988), "Молох" (1999), "Телец" (2001), "Русский ковчег" (2003).

Ингмар Бергман: "Земляничная поляна" (1957), "Из жизни марионеток" (1980), "Фанни и Александр" (1982), "Сарабанда" (2003).

Жан Ренуар: "Будю, спасенный из воды" (1932), "Великая иллюзия" (1937)

Робер Брессон: "Дневник сельского священника" (1951).

Франсуа Трюффо: "400 ударов" (1959), "Жюль и Джим" (1962), "451 градус по Фаренгейту" (1966), "Американская ночь" (1973), "Последнее метро" (1980).

Роберто Росселлини: "Рим - открытый город" (1945), "Германия, год нулевой" (1948), "Европа 51" (1952).

Микеланджело Антониони: "Ночь" (1960), "Затмение" (1962), "Красная пустыня" (1964), "Фотоувеличение" (1966), "Zabriskie Point" (1969), "Профессия: репортёр" (1974).

Лукино Висконти: "Белые ночи" (1957), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Гибель богов" (1969), "Смерть в Венеции" (1971), "Людвиг" (1973).

Федерико Феллини: «*Ночи Кабирии*», «*8 1/2*», «*Амаркорд*».

Бернардо Бертолуччи: "Конформист" (1971), "Последнее танго в Париже" (1973).

Витторио Де Сика: "Похитители велосипедов" (1948)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы

ЭБС «Университетская библиотека online» (Интернет)

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет)

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ

Для успешного освоения студентами (подгруппа 12 человек) курса минимально необходимо:

1. видеомэганитофон – 1 шт

2. телевизор 1 шт
3. видеомонтажный комплекс -1 шт
4. доступ в Интернет
5. видеопроектор.