

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГУ»)

Факультет истории искусства
Кафедра кино и современного искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

О.В. Павленко

О.В. Павленко 2024 г.

ВИДЫ ИСКУССТВА (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО ИСКУССТВА)

Рабочая программа дисциплины для подготовки аспирантов

5.10. Искусствоведение и культурология

(Шифр и наименование группы научных специальностей)

5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)

(Шифр и наименование научной специальности)

Москва 2024

ВИДЫ ИСКУССТВА (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО ИСКУССТВА)

Рабочая программа дисциплины для подготовки аспирантов.

5.10. Искусствоведение и культурология.

5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства).

Автор (составитель): Ольга Петровна Зиборова, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры кино и современного искусства.

Программа утверждена
на заседании кафедры кино и современного искусства
11.10.2024, протокол № 13

Программа утверждена
на заседании ученого совета факультета истории искусства
21.10.2024, протокол № 10

Программа утверждена
на заседании Научно-методического совета
по аспирантуре и докторантуре
24.10.2024, протокол № 1

Аннотация

Дисциплина «Виды искусства (с указанием конкретного искусства)» является специальной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства).

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой кино и современного искусства ФИИ РГГУ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей кино и историей киноискусства.

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины аспирант должен:

знать: историю кино и историю киноискусства.

уметь: с учетом полученных по предмету знаний оценивать современный кинопроцесс, вести аргументированную беседу по предмету.

владеть: навыками анализа существующих кинотекстов и навыками написания самостоятельных аналитических текстов по предмету.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения дисциплины: контроль в форме кандидатского экзамена.

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного выпускника аспирантуры, обладающего знаниями в области истории кино и истории киноискусства; научить его разбираться в направлениях и тенденциях развития мирового киноискусства; привить выпускнику аспирантуры умение опираться на фундаментально-научные источники знания по предмету и умение оценивать современный кинопроцесс с точки зрения исторической динамики развития киноискусства.

Задачи дисциплины:

- познакомить аспирантов с этапами становления кинематографа;
- дать аспирантам представление о месте киноискусства в ряду других искусств, об этапах развития киноязыка, об особенностях кинематографа разных стран;
- научить аспирантов пользоваться специфической научной терминологией;
- сосредоточить усилия на развитии у аспирантов аналитического мышления, обучить их логично и аргументированно излагать свои мысли и формулировать обоснованные выводы по предмету «История киноискусства», а так же с учетом выхода научной дискуссии на тему «Современный кинопроцесс».

Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре:

Дисциплина «Виды искусства (с указанием конкретного искусства)» является обязательной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства).

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины аспирант должен:

знать: историю кино и историю киноискусства.

уметь: с учетом полученных по предмету знаний оценивать современный кинопроцесс, вести аргументированную беседу по предмету.

владеть: навыками анализа существующих кинотекстов и навыками написания самостоятельных аналитических текстов по предмету.

2. Структура дисциплины (тематический план)

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практ. занятия	Самостоятельная работа	
1	История европейского киноискусства	3	12		9 Просмотр фильмов, изучение научных источников, подготовка к докладу-презентации по истории европейского киноискусства на самостоятельно выбранную тему	
2	История киноискусства США		6		9 Просмотр фильмов, изучение научных источников, подготовка к докладу-презентации по истории киноискусства США на самостоятельно выбранную тему	Доклад-презентация (2 части) по итогам 3 семестра
3	История отечественного киноискусства	4	18		6 Просмотр фильмов, изучение научных источников, подготовка к докладу-презентации по истории европейского киноискусства согласно самостоятельно выбранной теме	
4	История				12	

	киноискусства других мировых кинематографий				Просмотр фильмов, изучение научных источников по истории киноискусства стран, отобранных аспирантом в целях самостоятельного изучения предмета.	
4	ИТОГО:		36		36	Кандидатский экзамен

Структура дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практ. занятия	Самостоятельная работа	Форма промежуточной аттестации
1	История европейского киноискусства	3	14		8 Просмотр фильмов, изучение научных источников, подготовка к докладу-презентации по истории европейского киноискусства на самостоятельно выбранную тему	
2	История киноискусства США		6		8 Просмотр фильмов, изучение научных источников, подготовка к докладу-презентации по истории киноискусства США на самостоятельно выбранную тему	Доклад-презентация (2 части) по итогам 3 семестра
3	История отечественного киноискусства	4	20		6 Просмотр фильмов, изучение научных источников, подготовка к докладу-презентации по истории европейского киноискусства согласно самостоятельно выбранной теме	
4	История киноискусства других мировых кинематографий				10 Просмотр фильмов, изучение научных источников по истории киноискусства стран, отобранных аспирантом в целях самостоятельного изучения предмета.	
4	ИТОГО:		40¹		32	Кандидатский экзамен

3. Содержание дисциплины

¹ В соответствии с порядком подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья количество часов лекционных занятий увеличивается в рамках соответствующей программы аспирантуры на 20 %.

Тема 1. История европейского киноискусства.

Тема 2. История киноискусства США.

Тема 3. История отечественного киноискусства.

Тема 4. История киноискусства других мировых кинематографий.

4. Информационные и образовательные технологии

В учебном процессе широко используются как традиционные технологии обучения (лекции), так и интенсивные инновационные методы обучения (дискуссии, круглые столы, обучение с использованием мультимедийной техники и др.).

Самостоятельная работа аспирантов проводится по разным направлениям: просмотр фильмов, изучение научных источников/статей отечественных и зарубежных авторов, подготовка к докладам-презентациям по истории киноискусства и современному кинопроцессу согласно самостоятельно выбранной теме.

5. Система текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Система текущего контроля успеваемости по дисциплине включает доклад-презентацию и/или исследовательский проект.

Суммарный объем доклада по дисциплине – 20–25 страниц печатного текста. Доклад-презентация состоит из 2-х частей – согласно пройденному/изученному материалу в 3 семестре:

- 1 часть – по истории европейского киноискусства;
- 2 часть – по истории кино США.

При представлении доклада аспирант кратко репрезентирует концепцию своего проекта – в чём ее новизна, чем и почему она может быть интересна научному сообществу, излагает полученные выводы, отвечает на вопросы.

Система аттестации по итогам освоения дисциплины включает кандидатский экзамен.

Критерии оценки за доклад-презентацию

Оценка	Содержание
Отлично	Тема доклада нова, интересна, актуальна и хорошо раскрыта. Доклад написан четко и грамотно. В качестве доказательной базы приведены достойные к рассмотрению научные и/или критические тексты: работа над источниками была проведена тщательно. Ответы на дополнительные вопросы удовлетворили комиссию/преподавателя.
Хорошо	Тема доклада нова, интересна, актуальна, но раскрыта не полностью. При этом доклад написан грамотно. В качестве доказательной базы приведены достойные к рассмотрению научные и/или критические тексты: работа над источниками была проведена тщательно. Ответы на дополнительные вопросы не полностью удовлетворили комиссию/преподавателя.

Удовлетворительно	Тема доклада не нова, хотя интересна и актуальна. В качестве доказательной базы приведены достойные, но не исчерпывающие научные и/или критические тексты: работа над источниками была проведена не достаточно тщательно. Ответы на дополнительные вопросы не полностью удовлетворили комиссию/преподавателя.
Неудовлетворительно	Тема доклада не нова, не интересна и не актуальна. В качестве доказательной базы приведены плохо подобранные тексты: работа над источниками не была проведена тщательно. Ответы на дополнительные вопросы не удовлетворили комиссию/преподавателя..

Критерии оценки по итогам освоения дисциплины

Оценка	Содержание
Отлично	Выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил материал, демонстрирует это на занятиях и в рамках текущего контроля успеваемости. Аспирант исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает полученные выводы.
Хорошо	Выставляется аспиранту, если он неплохо усвоил материал и демонстрирует это на занятиях и в рамках текущего контроля успеваемости, не допуская существенных неточностей. Аспирант, в основном, правильно излагает учебный материал, сносно ориентируется в учебной и профессиональной литературе, может применить усвоенные знания при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности.
Удовлетворительно	Выставляется аспиранту, если он в приемлемой степени ориентируется в учебной и профессиональной литературе, знает теоретический и практический материал на базовом уровне, но допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в рамках текущего контроля успеваемости, но испытывает определенные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности.
Неудовлетворительно	Выставляется аспиранту, если он на базовом уровне не знает теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в рамках текущего контроля успеваемости. Аспирант испытывает серьезные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приемами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы

	по дисциплине.
--	----------------

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тематика докладов-презентаций

Тему докладов по дисциплине за соответствующий период обучения аспирант выбирает самостоятельно с учетом разделов пройденного материала. Цель данного задания заключается в выработке у аспирантов умения разбираться в общем массиве информации по истории кино и умения отличать важные для исследователя факты, тенденции развития и открытия в области киноискусства от второстепенных.

Еще одной целью задания позиционируется приобретение аспирантами навыков работы с источниками и умения разбираться в их компетентности и значимости. Доклад должен содержательным, четко соответствовать предмету выбранного исследования и подтверждаться визуальным материалом. Для подготовки к данному заданию требуется посмотреть материал лекций, изучить литературу по теме, а также посмотреть фильмы и отобрать в них фрагменты, подтверждающие тезисы, выдвигаемые в работе аспиранта.

Перечень вопросов, выносимых на кандидатский экзамен

1. Кинематограф Франции на заре существования. Фильмы братьев Люмьер.
2. Кинематограф Франции на заре существования. Жорж Мельес и его вклад в развитие средств киновыразительности.
3. Скандинавское (Дания, Швеция) и итальянское немое кино. Вклад этих стран в мировой кинематограф дозвукового периода.
4. Американский кинематограф немого периода. Дэвид Гриффит, Томас Инс, Мак Сеннет.
5. Французское кино 20-х. Первая волна французского киноавангарда.
6. Французское кино 20-х. Вторая волна французского киноавангарда.
7. Основные направления немецкого киноавангарда 20-х. Новая вещность. Фриц Ланг, Фридрих Вильгельм Мурнау, Роберт Вине, Вальтер Руттманн.
8. Американский кинематограф 20-х. Чарльз Чаплин.
9. Американский кинематограф 20-х. Кинг Видор, Эрих фон Штрогейм, Эрнст Любич.
10. Английский довоенный кинематограф. Брайтонская школа, Александр Корда, Энтони Асквит, Альфред Хичкок.
11. Кинематограф Франции 30-х. Жан Виго, Жан Ренуар.
12. Кинематограф Франции 30-х. Поэтический реализм. Марсель Карне.
13. Кинематограф Германии 1930-х.
14. Американский кинематограф 30-х – начала 40х. Джон Форд, Фрэнк Капра, Уильям Уайлер, Орсон Уэллс.
15. Период оккупации и послевоенное французское кино – тенденции.

16. Итальянский «неореализм».
17. Итальянское кино конца 50 и в 60-е. Федерико Феллини.
18. Итальянское кино конца 50 и в 60-е. Микеланджело Антониони
19. Итальянское кино конца 50 и в 60-е. Лукино Висконти.
20. Итальянское кино конца 50 и в 60-е. Пьер Паоло Пазолини.
21. Американский кинематограф 40-60-х.
22. Творчество Робера Брессона.
23. Творчество Луиса Бунюэля.
24. Французская «Новая волна». Ален Рене, Жан-Люк Годар, Луи Малль.
25. Французская «Новая волна». Франсуа Трюффо, Эрик Ромер, Аньес Варда.
26. Английский кинематограф после войны. Дэвид Лин, Кэрол Рид, Лоуренс Оливье. Кинематограф «рассерженных».
27. «Новое немецкое кино».
28. Творчество Игмара Бергмана.
29. Кинематограф Италии после 1970г. Кинематограф «контестации».
30. Кинематограф Франции периода 1970–1980х. Жан Эсташ, Бертран Блие, Леос Каракс.
31. Американский кинематограф 1970-х. Новый Голливуд.
32. Американский авторский кинематограф 1960-70х: Джон Кассаветес, Вуди Аллен.
33. Скандинавский кинематограф конца 20 века. Догма.
34. Кино Франции 21 века.
35. Кино Германии и других европейских стран в 21 веке.
36. Русский дореволюционный кинематограф.
37. Советский документальный киноавангард. Дзига Вертов, Илья Копалин.
38. Советский игровой киноавангард. Кулешов, Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, ФЭКСы, Медведкин.
39. Советское кино 1930-х, соцреализм. Сталинское малюкартинье 1950-х.
40. Кино «оттепели». 2 этапа.
41. Советский кинематограф 1970-х. Темы, стилистика, тенденции.
42. Отечественное кино на закате СССР. Период перестройки.
43. Свободное кино 1990-х. Условия, особенности, темы периода.
44. Отечественное кино 2000-х. Коммерческая модель. Фонд кино.
45. Авторский кинематограф России последнего 20-летия.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список источников и литературы:

Литература основная:

История зарубежного кино (1945-2000). М.: Прогресс-Традиция, 2005.
Садуль Ж. Всеобщая история кино. М.: Искусство, 1958-1963. В 5 тт.

Теплиц Е. История киноискусства, 1895-1927. М.: Прогресс, 1968.

Теплиц Е. История киноискусства, 1939-1945. М.: Прогресс, 1974.

Литература дополнительная:

Бергман И. Латерна магика. М.: Искусство, 1989.

Виноградов В. В. Стилиевые направления французского кинематографа. М.: Канон+, Реабилитация, 2010.

Кино Европы. М.: Материк, 2002.

Кино Италии. Неореализм, 1939-1961. М.: Искусство, 1989.

Кино США на рубеже веков. М.: Канон+, Реабилитация, 2012.

Чаплин Ч. С. Моя биография. М.: Вагриус, 2000. – 508 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для аспирантов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории киноискусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием – 1 компьютер преподавателя, экран, проектор, маркерная доска, система звукоусиления.

Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, аудитории, оборудованные персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеющими доступ в электронную информационно-образовательную среду университета. Компьютеры оборудованы лицензионным программным обеспечением.

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов

Самостоятельная работа аспирантов организуется в форме аннотирования и реферирования научной литературы, статей отечественных и зарубежных авторов. Организация самостоятельной работы аспирантов направлена на осуществление научной деятельности, подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, подготовку к преподавательской деятельности.

Сведения об авторах (составителях) рабочей программы дисциплины

История киноискусства

(Название дисциплины)

Автор (составитель):

О. П. Зиборова, кандидат искусствоведения
(Инициалы, фамилия, уч. степень, уч. звание)

_____ (подпись)

**Лист изменений
в рабочей программе дисциплины**

История киноискусства
(Название дисциплины)

№ п/п	Дата внесения изменений	Дата и № протокола заседания кафедры	Содержание изменения	Подпись