

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

**ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО
СЕРЕДИНЫ 1980-х гг. – НАЧАЛА XXI в.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

**ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО
СЕРЕДИНЫ 1980-х гг. – НАЧАЛА XXI в.**

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к. искусствовед., доцент *Н. П. Баландина*

к. искусствовед., доцент *Н. А. Дымишиц*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 27.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
2. Структура дисциплины.....	4
3. Содержание дисциплины.....	5
4. Образовательные технологии.....	6
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	6
5.1 Система оценивания.....	6
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	6
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	8
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	9
9. Методические материалы.....	10
9.1 Планы семинарских занятий.....	10
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	12

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: История зарубежного кино имеет целью формирование у студентов знаний, связанных с эволюцией экранного искусства, и – соответственно – овладение профессиональными навыками исследователей киноискусства и его истории. Цель настоящего курса определяется тем, что подготовка квалифицированных исследователей экранных искусств предполагает для них необходимость широких знаний в области истории и теории зрелищных искусств, так же как и в области современной аудиовизуальной культуры. Отсюда следует, что преподавание истории киноискусства имеет обязательное значение в контексте всех преподаваемых дисциплин.

Задачи:

- сообщить студентам связную совокупность данных о фактах эволюции мирового кино с момента его возникновения, а также о важнейших проблемах развития кино как искусства;
- добиться от студентов активного овладения данными истории мирового кино.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	ПК 1.1. Демонстрирует кругозор в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.2. Умеет использовать многообразие полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.3. Имеет опыт применения знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров; техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;
ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук	ПК 2.1. Выполняет под научным руководством алгоритм проведения локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и	знать: стандартные методы и методики научных исследований; жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности

	<p>гуманитарных наук ПК 2.2. Осуществляет под научным руководством сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук ПК 2.3. Владеет навыками методологического осмысления локального научного исследования и его результатов на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	<p>уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала; осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала; строить аргументированное рассуждение</p>
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного кино середины 1980-х гг. – начала XXI в.» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения первичной профессиональной практики: «Введение в гуманитарные науки», «Введение в киноведение и историю кино».

В результате освоения дисциплины формируются необходимые компетенции в гуманитарной, организационной и коммуникативной сферах профессиональной деятельности.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	28
7	Семинары	14
Всего:		42

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 56 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	История зарубежного кино середины 1980-х гг. - начала XXI в.	<p><i>Тема 1.</i> Феномен Гринуэя. Влияние других искусств на кинематограф Гринуэя (живопись, опера).</p> <p><i>Тема 2.</i> Творчество Дерека Джармена.</p> <p><i>Тема 3.</i> Феминизм и кинематограф («Орландо», «Пианино»).</p> <p><i>Тема 4.</i> Новая «новая волна» в кино Франции: Жан-Жак Бенекс, Лео Каракс, Люк Бессон.</p> <p><i>Тема 5.</i> Феномен иранского кино 90-х (Аббас Киаростами, Мохсен Махмальбаф).</p> <p><i>Тема 6.</i> Голливуд – империя кино. Противостояние Европейского кинематографа киноиндустрии Америки.</p> <p><i>Тема 7.</i> Независимое кино Америки (Вуди Аллен, Гас Ван Сент, Дэвид Линч, братья Коэны).</p> <p><i>Тема 8.</i> Тарантино и его «школа».</p> <p><i>Тема 9.</i> Творчество Джима Джармуша.</p> <p><i>Тема 10.</i> «Догма 95» (Ларс фон Триер, Томас Винтерберг, Сёрен Краг-Якобсен)</p> <p><i>Тема 11.</i> Перспективы кинематографа.</p>

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции. Для проведения занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, обсуждения фильмов, доклады.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Система оценивания может быть представлена как в текстовой, так и в табличной форме.

Например:

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- доклады	15 баллов	30 баллов
- участие в дискуссиях на семинарах	5 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация – экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	хорошо/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов.

1. Гринуэй, художник, режиссёр, писатель, поэт, интеллектуал, мыслитель.
2. Творчество Дерека Жармена.
3. Феминизм и кинематограф («Орландо», «Пианино»).
4. Новая «новая волна» в кино Франции: Жан-Жак Бенекс, Лео Каракс, Люк Бессон.
5. Феномен иранского кино 90-х (Аббас Киаростоми, Мохсен Махмальбаф).
6. Противостояние Европейского кинематографа киноиндустрии Америки.
7. Независимое кино Америки.
8. Тарантино и его «школа».
9. Творчество Джима Джармуша.
10. «Догма 95».
11. Стиль и стилизация в кино новейшего периода. Постмодернизм.
12. Перспективы кинематографа.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Беленький, И. История кино: киносъёмки, кинопромышленность, киноискусство / Игорь

- Беленький. - Москва : Альпина Паблицер, 2019. - 405 с. - ISBN 978-5-96142-188-0. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1077927>
- Денежкин, Е. Н. Кинофотопроцессы и материалы/ДенежкинЕ.Н. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 107 с.: ISBN 978-5-7782-1333-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/546372>
- Талал, А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочное пособие / Талал А. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 394 с. ISBN 978-5-91671-777-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1002629>
- Мирзоев, В. Апология театра: Научно-популярное / Мирзоев В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 320 с.: ISBN 978-5-91671-845-4. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1001994>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
- Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
- Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
- Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
- Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
- <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
- Интернет-библиотека Института философии РА <http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1. Новая «новая волна» в кино Франции.

1. Жан-Жак Бенекс: отточенность стиля, игра с жанром.
2. Лео Каракс.
3. Люк Бессон.

Контрольные вопросы:

Новая «новая волна» - новый виток синефильства, «необарокко».

Бенекс и бурлеск, Бенкс и триллер. «Бурлеск — это когда бессознательное прорывается в комедии» (Ж.-Ж.Бенекс).

«Дурная кровь» и «Любовники с Нового моста» Каракса.

Дени Лаван – альер-эго Каракса.
 «Подземка» Бессона: интрига, мелодрама.
 Киллеры Люка Бессона («Никита», «Леон»)
 «Американский» Бессон («Пятый элемент»).

Литература

а) тексты для обязательного чтения:

История зарубежного кино (1946-2000) /Гос. институт искусствознания, ВГИК. М.: Прогресс-Традиция, 2005 (серия «Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству»). С. 251-262.

б) дополнительная литература:

Плахов А. Всего 33. Звёзды мировой кинорежиссуры, М.:1999.

Плахов Андрей. Режиссеры будущего. Индивидуалисты и универсалы. СПб.: Амфора, Сеанс, 2009.

Тема 2. Режиссеры настоящего

1. Своеобразие творческой манеры Джима Джармуша.
2. «Пролетарские фильмы» Аки Каурисмяки.
3. Жанр и черный юмор Франсуа Озона.
4. Михаэль Ханеке о природе насилия.

Контрольные вопросы:

Социальный кинематограф Кена Лоуча.

Ким Ки Дук: концепция «полуабстрактного кино».

Ларс фон Триер – после Догмы.

Братья Дарденны – экстремальный жест бельгийского кино.

Литература:

а) тексты для обязательного чтения:

История зарубежного кино (1946-2000) /Гос. институт искусствознания, ВГИК. М.: Прогресс-Традиция, 2005 (серия «Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству»).

Долин Антон. Ларс Фон Триер. Контрольные Работы. Анализ, Интервью. Ларс Фон Триер. Догвилль. Сценарий. М.: НЛО, 2004.

Ларс фон Триер: Интервью: Беседы со Стигом Бьоркманом / Пер. с швед. Ю. Колесовой. — СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008.

Плахов Андрей. Режиссёры настоящего. В 2 томах. Том 1. Визионеры и мегаломаны. СПб.: Амфора, Сеанс, 2008.

б) дополнительная литература:

Плахов Андрей. Всего 33. Звёзды мировой кинорежиссуры, М.:1999.

Плахов Андрей. Режиссёры настоящего. В 2 томах. Том 2. Радикалы и минималисты СПб.: Амфора, Сеанс, 2008.

Плахов Андрей. Режиссеры будущего. Индивидуалисты и универсалы. СПб.: Амфора, Сеанс, 2009.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История зарубежного кино середины 1980-х гг. - начала XXI в.» реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Цель дисциплины: История зарубежного кино имеет целью формирование у студентов знаний, связанных с эволюцией экранного искусства, и – соответственно – овладение профессиональными навыками исследователей киноискусства и его истории. Цель настоящего курса определяется тем, что подготовка квалифицированных исследователей экранных искусств предполагает для них необходимость широких знаний в области истории и теории зрелищных искусств, так же как и в области современной аудиовизуальной культуры. Отсюда следует, что преподавание истории киноискусства имеет обязательное значение в контексте всех преподаваемых дисциплин.

Задачи:

- сообщить студентам связную совокупность данных о фактах эволюции мирового кино с момента его возникновения, а также о важнейших проблемах развития кино как искусства;

добиться от студентов активного овладения данными истории мирового кино.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 – Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности
- ПК-2 – Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные положения теории и истории театра и кино;
- основные методы культурологического и искусствоведческого анализа
- стандартные методы и методики научных исследований;
- жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности

уметь:

- применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала
- осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала;
- строить аргументированное рассуждение

владеть:

- различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров

техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.