

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

_____ К.Л. Мелик-Пашаева

« ____ » _____ 2015 г.

Рабочая программа дисциплины

История кинематографа

Специальность:

52.05.01 (070301) – Актерское искусство

Квалификация выпускника - артист музыкального театра

Форма обучения: заочная

Москва
2015 год

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является получение студентами базовых знаний по истории кинематографа; понимание природы и специфики этого искусства; развитие у студентов кинематографического чувства и вкуса; понимание особенностей кинематографической манеры актерского исполнения и его отличия от театральной; умения ориентироваться в текущем мировом кинопроцессе, умение оценивать кинопроизведение с точки зрения жанра, стиля, заложенного в нем мировоззренческого посыла.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);
- умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25);

– умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра (ПСК-2.4).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Основные этапы развития кино зарубежного и отечественного кино; основы эстетики кинематографа; творческий вклад виднейших деятелей кино и их фильмы.

Уметь: Определить время и страну создания фильма, режиссера, его снявшего, стилистическое направление, в русле которого оно возникло; эстетическое качество кинопроизведения; его жанровые принадлежности и пластические особенности; место в системе жанра, в котором оно было снято, и творческого пути его создателей; проанализировать драматургическую основу ленты, режиссерское мастерство, работу оператора, художника, звукорежиссера, композитора, исполнителей фильма; определить основную идею картины; увидеть тот широкий культурно-философский контекст, который присутствует в любом кинематографическом шедевре и вне которого понять подлинный смысл фильма невозможно.

Владеть: фильмсенсом (чувством фильма), кинематографическим вкусом; достаточным багажом просмотренных фильмов – великих кинематографических шедевров, созданных в разное время и в разных национальных кинематографиях; умением оценить эстетическое качество кинопроизведения; навыками анализа киноформы, несущей смысл картины; оценить картину в контексте других искусств.

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 часа; из них: аудиторных – 9 час. лекционных – 9 час., просмотров – 2 час.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)		
			лекции	просмотр ы	сам.работа
1	История кинематографа немого периода (1895– 1929).	2	2	0,5	
2	История кинематографа звукового периода (1930–1990)	2	5,5	1	
*					
	<p>Раздел I. Немое кино Европы и США.</p> <p>Тема 1. Зарождение и формирование кинематографа в Европе и Америке (1895 – 1918).</p> <p>Европейское довоенное кино (1895-1914). Русское дореволюционное кино (1908–1917)</p> <p>Американское довоенное кино (1895-1914).</p> <p>Творчество Д.У. Гриффита</p>	2	1	0,5	

<p>Раздел II. Европейский и американский кинематограф 20-х годов.</p> <p>Тема 2. Немецкий киноэкспрессионизм.</p> <p>Французский киноимпрессионизм, авангард, сюрреализм.</p> <p>Американское кино эпохи «просперити».</p> <p>Советский авангард 20-х годов</p>	2	1		
<p>Раздел III. Звуковое кино 30-х годов.</p> <p>Тема 3. Американское кино периода «великой депрессии» и Второй мировой войны.</p> <p>Американский музыкальный фильм.</p> <p>Тема 4. Французский поэтический реализм.</p> <p>Французский кинематограф периода оккупации.</p> <p>Тема 5. Советский кинематограф 30-х годов.</p>	2	1	0,5	
	2	0,5		
	2	0,5		

Раздел IV. Послевоенный кинематограф.				
Тема 6. Итальянский неореализм.				
Творчество великой «итальянской пятерки» (Р. Росселини, Ф. Феллини, М. Антониони, Л. Висконти, П.П. Пазолини) – взлет развития мирового кино.	2	1	0,5	
Тема 7. Кино Франции после Второй мировой войны. «Новая волна» и ее влияние на мировой кинематограф.	2	0,5		
Тема 8. Советское кино эпохи «оттепели».	2	1	0,5	
Тема 9. Послевоенное кино США. Эпоха маккартизма и выход из нее. Новые тематические и эстетические тенденции. Расцвет музыкального фильма. Творчество Б. Фосса. Эпоха «нового Голливуда».				

Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Немое кино Европы и США

Тема 1. Введение. Зарождение и формирование кинематографа в Европе и Америке (1895 – 1918).

В этой теме раскрывается природа кино, его специфика, его место в системе других искусств, особенности творческого процесса в рамках индустрии. Затрагиваются вопросы кинотеории, определяющие природу кино, основные эстетические модели кинематографа.

Дается картина состояния мировой литературы и искусства конца XIX века, художественные поиски, новые концепции философии и искусства. Синтез искусств и рождение кинематографа.

Краткая предыстория изобретения кинематографа (Дагер, Ньепс, Марэ, Мейбридж). Кинетоскоп Эдисона.

Европейское довоенное кино.

Кино Франции.

Первый публичный киносеанс программы братьев Люмьер (1895). Камера Люмьеров, эстетические принципы «движущейся фотографии». Кинематограф Люмьеров и принцип фотогении. Вклад Люмьеров в развитие кинематографа.

Ж. Мельес – родоначальник игрового кино. Эстетические принципы кинематографа Мельеса.

Рождение французской киноиндустрии. Империя Патэ и ее мировая киноэкспансия. Формирование жанров. Репертуар французского кино. Макс Линдер – первая европейская кинозвезда.

Фирма «Фильм д`Ар» – обращение к театральной и литературной классике и связанный с этим новый виток в развитии кино.

Кино Италии и Дании

Зарождение итальянского кинопроизводства (1904-1905). Ведущие жанры – комедия, драма, масштабный исторический боевик. «Кабирия» и разработанные в ней новшества пластики кинематографа. Реалистическое направление в довоенном итальянском кино.

Создание «Нордиска» (1906) и причины расцвета датского кино. Стилиевые и драматические особенности датских фильмов. Аста Нильсен – первая европейская женская кинозвезда.

Кинематограф в России до начала собственного производства (1895 – 1907). Появление фильмов братьев Люмьер в России. Первые съемки, сделанные французскими операторами в Москве и Санкт-Петербурге. Первые отечественные киносъемки А. Сашина-Федорова и А. Федецкого. Первые кинотеатры. Первые хроникально-документальные съемки. Экспансия французских и других иностранных фирм на российском кинорынке. Начало национального кинопроизводства.

Первый русский фильм «Понизовая вольница» (1908, ателье А. Дранкова, сцен. В. Гончаров, реж. Ромашков).

Взлет русского дореволюционного кинематографа (1814-1918). Художественное своеобразие раннего русского кино. Раннее кино и русская художественная традиция. Лубочная культура. Влияние русской классической литературы и театра. Экранизация классической литературы и фильмы на тему отечественной истории. «Золотая русская серия» и «Серебряная русская серия». Вклад А.А. Ханжонкова и его «Товарищества» в строительство отечественной кинематографии и в формирование нашей кинокультуры. «Воскресший Севастополь» (1911) – первый русский полнометражный фильм. Репертуарной политики. Первые русские кинорежиссеры. Первые русские кинозвезды. И. Мозжухин, В. Холодная, В. Каралли, З. Баранцевич, О. Гзовская, Н. Лисенко, В. Полонский, О. Рунич и др. Особенности русской актерской школы. Творческое использование опыта МХТ. Кинематографические опыты В.Э. Мейерхольда.

Формирование русской операторской школы: Б. Завелев, А. Левицкий, Е. Славинский, Ф. Форестье и др. Создание выдающейся школы русский кинематографических художников: В. Баллюзек, В. Егоров, С. Козловский, Л. Кулешов, А. Уткиню.

Создание кинопериодических изданий «Сине-фоно», «Пегас», справочного издания «Вся кинематография» (1916).

Первая Мировая война и ее последствия для русской кинематографии.

Основной итог развития русского дореволюционного кино – выход на лидирующие позиции в мировом кинопроцессе.

Творчество Я. Протазанова, Е. Бауэра, В. Старевича. Творчество и фильмы этих режиссеров составили образ русского кино, его своеобразие и национальную особенность (то, что Достоевский в литературе называл «русским словом») и стали достоянием мирового кинематографа. Художник, оператор, режиссер В. Старевич, создатель объемной мультипликации («Мечь кинематографического оператора», «Стрекоза и муравей»). Мастер трюковых и комбинированных съемок, новаторски соединил игровое кино и мультипликацию («Ночь перед Рождеством», «Страшная мечь», «Портрет»). О новаторстве Е.Ф. Бауэра и его фильмов («Немые свидетели», 1914, «Жизнь за жизнь», 1916, «Дети века», 1916) в искусстве изобразительного решения фильма с большим энтузиазмом писал выдающийся историк кино Жорж Садуль в своей «Всеобщей истории кино», выдвигая гипотезу о влиянии фильмов русского режиссера на самого Д. У. Гриффита. Приверженец экранизаций как способу обращения к великим темам и разработанным характерам («Анфиса», 1912, «Война и мир», 1915, «Николай Ставрогин», 1916), Протазанов своей «Пиковой дамой» (1916) отмечает высшую точку художественного развития русского дореволюционного кино, который, в сущности, закончился его же «Отцом Сергием» (1918).

Американское довоенное кино.

Американский путь развития кинематографа, его отличия от европейского. Влияние Брайтонской школы на становление американского кино, его эстетику. Эпоха никельдеонов, патентная война, создание Голливуда.

Схема «железного сценария» Т.Х. Инса. Творчество Инса, место его «Цивилизации» в истории мирового кино. М. Сеннет – создатель американской кинокомедии.

Д.У. Гриффит – «отец фильма». Творчество Гриффита. «Рождение нации» и «Нетерпимость»: особенность композиции, богатство выразительных средств, пластические новшества. Влияние Гриффита и его оператора Билли Битцера на развитие мирового кинематографа.

Начало кинотворчества Ч.С. Чаплина.

Раздел II. Европейский и американский кинематограф 20-х годов.

Тема 2. Немецкий киноэкспрессионизм.

Исторические события и политическая обстановка в послевоенной Германии. Влияние живописи, театра, литературы на молодой немецкий кинематограф. Экспрессионизм как художественная реакция на поражение в войне. Эстетические принципы экспрессионизма в фильмах Р. Вине, П. Лени, Ф. Мурнау. Формирование особенностей немецкой операторской школы, особое место художника в немецком кино.

Ф. Ланг – Т. фон Гарбоу : возвращение к великим традициям немецкого романтизма («Усталая смерть», «Нибелунги»). «Метрополис»: антиутопия или утопия?

Каммершпиль (Ф. Мурнау, Л. Пик, Дюпон), социально-критические фильмы Г. Пабста и Ф. Ютци, «новая вещественность» как синтез развития немецкого кино послевоенного десятилетия. К. Майер – основной драматург «золотого десятилетия».

Эксперименты в кинодокументалистике В. Рутмана. Фрайбургская школа А. Фанка и её влияние на немецкий кинематограф последующего десятилетия.

Французский киноимпрессионизм, авангард, сюрреализм.

Кризис кинопроизводства в послевоенной Франции и экспансия Голливуда. Киноимпрессионизм как «ранний авангард» и группа Л. Деллюка (1919–1924). Расцвет теоретической киномысли (Л. Деллюк, Л. Муссиак, Ж. Эпштейн). Творчество Л. Деллюка, Ж. Дюлак, М. Эрбье, Ж. Эпштейна. Творчество А. Ганса в послевоенный период, влияние на него киноимпрессионизма и идей Деллюка. Дебют Ж. Ренуара.

«Дада» и «поздний авангард» (1924–1929). Концепция «интегрального фильма» (А. Шометт, Ж. Эпштейн, Ж. Дюлак), отрицание фабулы и актера. «Механический балет» Ф. Леже и «Антракт» Р. Клер – манифесты киноавангарда.

Сюрреализм в кино (М. Рэй, Л. Бюнюэль).

Реалистические тенденции во французском кино послевоенного десятилетия. Творчество Р. Клера, Ж. Фейдера, ранний Ж. Дювивье.

«Страсти Жанны Д`Арк» К.Т. Дрейера – великий итог пластических поисков французского кинематографа 20-х годов.

Американское кино эпохи «просперити».

Основные жанровые и стилистические направления кино эпохи «просперити».

Слияние киносектора с банковским капиталом, вытеснение независимых, реорганизация проката. У. Хейс и «Ассоциация кинопродюсеров и прокатчиков США» – альтернатива государственной цензуре. Приезд в Голливуд ведущих кинематографистов Германии, Швеции, Франции.

20-е годы – «золотой век» американской комедии: Чаплин, Китон, Ллойд. Салонные комедии-драмы С.Б. де Милля.

«Жестокий талант» Э. фон Штрогейма.

Творчество К. Видора в 20-е годы: критика войны в «Большом параде» и насмешка над «идеалами» рая обывателя – просперити – в «Толпе».

Советский авангард 20-х годов. Возникновение советского кино. Период налаживания кинопроизводства (1921–1924). Революция и ее последствия для русского кинематографа. Раскол в кинематографической среде и эмиграция. Национализация кино и ее последствия. Тотальный разрыв с опытом и традициями дореволюционной кинематографии. Введение жесткой политической и эстетической цензуры. Выпуск игровых агитфильмов («О попе Панкрате», «Уплотнение», «Запуганный буржуй») НЭП и советское кино. Появление киноорганизаций с разной формой собственности. Создание «Совкино» и введение государственной монополии на прокат зарубежных фильмов как основной фактор

восстановления и успешного развития киноотрасли. Начало централизации кинодела под эгидой “Совкино”.

Советский авангард. Творчество Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. Традиционалисты и новаторы. «Броненосей “Потемкин”» (1925), «Мать» (1926), «Земля» (1930), «Человек с киноаппаратом» (1929) и их значение для отечественного и мирового кинематографа. Теоретические работы этих выдающихся мастеров и их вклад в мировую теоретическую киномысль.

Расцвет искусства кино (1925–1929). Формальные поиски, художественные группировки и киношколы 20-х годов. Школа Л. Кулешова. «Киноки» Д. Вертова. Уникальный опыт ФЭКСов (Г. Козинцев и Л. Трауберг с актерами созданной ими студии), соединивших творческие поиски кинематографистов (указанных режиссеров, художника Е. Енея, операторов А. Москвина и Е. Михайлова) с кинодраматургическим и теоретическим опытом выдающихся литературоведов-ОПОЯЗовцев Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, А. Пиотровского, результатом чего стали выдающиеся картины «Шинель» (1926) и «Новый Вавилон» (1929), а также сборник теоретических работ «Поэтика кино» (1927). Ф. Эрмлер и КЭМ («Дом в сугробах», «Катя – бумажный ранет», «Обломок империи», 1929). Фильмы Б. Барнета, которого Ж.-Л. Годар считает главным советским режиссером этого периода («Девушка с коробкой», 1927, «Дом на Трубной», 1928). Кинематографические эксперименты А. Роома («Третья Мещанская», 1927, «Приведение, которое не возвращается», 1930).

«Межрабпомфильм» – хранитель русской художественной традиции и лидер отечественного кинопроката. Советский период Я.А. Протазанова. Его первая после эмиграции картина «Аэлита» (1924). М. Чехов в фильме Я. Протазанова «Человек из ресторана» (1927). Ему отечественное кино обязано самой яркой комической звездой – Игорем Ильинским

(«Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Чудо святого Йоргена»).

Раздел III. Звуковое кино 30-х годов.

Тема 3. Американское кино периода «великой депрессии».

Экономический кризис 1929–1933 годов и состояние «великой депрессии» в американском обществе. Ф.Д. Рузвельт и его «Новый курс».

Переоборудование кинопромышленности в связи с переходом к выпуску звуковых фильмов (1928). Музыкальный фильм – самый популярный жанр этого периода. Массовая кинопродукция. Кодекс Хейса. Стандартизация киножанров: вестерн, «хоррор», гангстерский фильм, ревю и оперетта, эсцентрические комедии, мелодрамы, исторический фильм, экранизация литературной классики.

Антифашистские фильмы и создание «антифашистской лиги».

Сатирическое изображение американского общества в фильмах Ч. Чаплина «Огни большого города», «Новые времена», гротеск антифашистского фильма «Великий диктатор».

Творчество Д. Форда и его шедевры «Осведомитель», «Дилижанс», «Табачная дорога» и «Гроздь гнева».

Изысканность и глубина экранизаций У. Уайлера («Иезавель», «Грозовой перевал», «Лисички»).

Дуэт сценариста Р. Рискина и режиссера Ф. Капры. Идеи «нового курса» в их комедиях «Мистер Дидс переезжает в город» и «Мистер Смит едет в Вашингтон».

Костюмно-исторические фильмы 30-х годов («Королева Кристина», «Красная императрица», «Мария Шотландская»).

В. Дитерле и биографический фильм («Пастер», «Хуарес», «Золя»).

Американский период творчества Ф. Ланга.

Анимационные фильмы У. Диснея («Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Бемби», «Фантазия»).

Творчество В. Флеминга 30-х годов и создание эпической картины «Унесенные ветром».

«Гражданин Кейн» О. Уэллса – величайший дебют в истории мирового кино.

Творчество выдающегося оператора Г. Толанда.

Американские кинозвезды 30-х годов (Г. Гарбо, К. Гейбл, М. Дитрих, Б. Дэвис, Г. Купер, П. Муни). Голливуд в годы войны. Создание армейских киногорупп и участие в них ведущих американских режиссеров. Расцвет кинодокументалистики. Тема войны в американском кино военного времени и советская тема в них. Фильмы «Миссия в Москву» (1943) М. Кертца, «Дни славы» (1944) Ж. Турнера, «Песнь о России» (1944) Г. Ратова, «Полярная звезда» (1943) Л. Майлстоуна. Фильмы о союзниках. Фильмы Д. Форда, Хоукса, А. Хичкока, Ф. Ланга военного времени.

Тема 4. Французский поэтический реализм.

Первые звуковые кинокартины и теоретические дискуссии о звуковом кино и его перспективах.

Фильмы Р. Клера в 1929-1933 гг. («Под крышами Парижа», «Миллион», «14-е июля», «Свободу нам»). Блистательность диалогов и национальный характер его фильмов.

Творчество Ж. Виго – «искусство в единственном числе».

Французский «поэтический реализм» и формирование канона фильма «французского качества».

Творчество Ж. Фейдера и его влияние на ход развития французского кинематографа этого периода («Большая игра», «Пансион "Мимоза"»).

Расцвет творчества Ж. Ренуара («Тони», «Убийство г-на Ланжа», «Марсельеза», «Человек-зверь», «Великая иллюзия», «Правила игры»).

Французское кино периода «народного фронта».

«Трагический реализм» М. Карне и Ж. Превера («Набережная туманов», «День начинается», «Северный отель»).

«Черный реализм» Ж. Дювивье («Рыжик», «Бандера», «Пепе ле Мокко», «Славная компания», «Бальная записная книжка»).

Герой французского кино 30-х –50-х годов и его икона – Жан Габен.

Плеяда великих театральных и киноактеров на французском экране этого периода (М. Симон, Л. Жуве, П. Френей, Ф. Розе, С. Гитри, Ж. Бери, Арлетти, М. Казарес, Ж. Марэ, М. Морган, Д. Парло).

Ш. Спаак и Ж. Превер и их великие сценарии.

Французская операторская школа.

Л. Меерсон и А. Траунер – великие художники кино.

Роль музыки М. Жобера и Ж. Косма в фильмах французского «поэтического реализма».

Французское кино периода оккупации – духовное сопротивление нацизму («Вечерние посетители», «Дети райка», «Вечное возвращение»).

Тема 5. Советский кинематограф 30-х годов. Переход к звуку (1930–1934). Система звукописи И. Тагера и А. Шорина. Теоретические споры вокруг проблем звукового кино «Будущее звуковых фильмов. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова. Первые производственные опыты освоения звука. Первые советские звуковые фильмы. Эксперименты со звуком в документальном кино. «Путевка в жизнь» (1931, реж. Н. Экк) – первый отечественный игровой звуковой фильм. «Одна» (1931) Г. Козинцева и Л. Трауберга – формальный эксперимент и лучшая работа в кино Д. Шостаковича, по мнению самого композитора. «Производственная» психологическая драма «Встречный» (1932, реж. Ф. Эрмлер и С. Юткевич). «Развитие поэтики монтажно-типажного кинематографа в звуковом фильме «Иван» (1932, реж. А.П. Довженко). Органичность сочетания лиризма, драматизма, юмора в «Окраине» Б. Барнета (1933).

Экранизация литературной классики и традиции русского психологического театра («Петербургская ночь», 1934, реж. Г. Рошаля, «Гроза», 1934, реж. В. Петров, «Великий утешитель» Л. Кулешова, «Пышка», 1934, реж. М. Ромм, «Бесприданница», 1936, реж. Я. Протазанова).

«Чапаев» бр. Васильевых (1934) – выдающееся произведение эпического жанра. Актерские работы Б. Бабочкина, Н. Симонова, И. Певцова, С. Шкурата, Б. Чиркова, Б. Блинова. Л. Кмита, В. Мясниковой.

Кинематограф второй половины 30-х годов. Завершение процесса создания суперцентрализованного управления киноотраслью («Совкино» – «Союзкино» – ГУКФ – Комитет по делам кинематографии при СНК СССР – Министерство кинематографии СССР). Сталин – генеральный продюсер советского кино.

Идейно-художественной эволюции советского кино в 30-е годы.

Смена драматургической модели: от героя-класса к образу человека.

Рождение кинематографа характеров. «Трилогия о Максиме» (1935–1939) Г. Козинцева и Л. Трауберга и кинолениниана («Ленин в Октябре», 1937, и «Ленин в 1918 году», 1939, реж. М. Ромма и «Человек с ружьем», 1938, реж. С. Юткевича – мифологизация революционных событий и образа вождя мировой революции.

Возвращение к теме русской истории в «Петре Первом» (1937–1939) В. Петрова, «Александре Невском» (1938) С. Эйзенштпейна, «Минине и Пожаоском» (1939) и «Суворове» (1941) Вс. Пудовкина, «Богдан Хмельницкий» (1941) И. Савченко.

Современность в фильмах «Летчики» (1935, реж. Ю. Райзман), «Семеро смелых» (1936) и «Учитель» (1939) реж. С. Герасимова.

«Великий гражданин» (1 и 2 серии 1938–1939) Ф. Эрмлера как попытка оправдать сталинские репрессии.

Творчество А. Зархи и И. Хейфица («Депутат Балтики», 1937, «Член правительства», 1940).

Творчество С. Эйзенштейна и А. Довженко этого периода. Переосмысление Эйзенштейном прежних теоретических взглядов на звук в кино, работа с С. Прокофьевым на «Алекサンドре Невском» и «Иване Грозном».

Музыкальные комедии 30-х годов: фильмы А. Ивановского, И. Пырьева, Г. Александрова.

Принципы системы Станиславского в кино. Участие в фильмах выдающихся театральных актеров: Б. Щукина, Н. Симонова, М. Тарханова, Н. Мордвинова, А. Тарасовой, Н. Симонова, Н. Черкасова, М. Жарова, М. Астангов, О. Андровская, Н. Хмелев, Ф. Раневская, П. Массальский, Б. Ливанов и др.

Работа в кино крупнейших композиторов Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Д. Кабалевского, Г. Попова, А Хачатуряна, И. Дунаевского.

Раздел IV. Кинематограф во время войны.

Тема 6. Советский, французский, английский, американский кинематограф во время войны. Советский кинематограф на войне: боевые киноальбомы, документальная кинолетопись войны, игровые ленты. Эвакуация, работа с колес. Боевые киноальбомы. Фронтовой кинорепортаж и документальные фильмы о войне. Создание кинолетописи о войне. «Разгром немецких войск под Москвой» (1942, реж. И. Копалин и Л. Варламов), «Ленинград в борьбе» (1942, реж. Р. Кармен, И. Комарцев, В. Соловьев, К. Учитель), «Битва за нашу

Советскую Украину» (1943, реж. А. Довженко, Ю. Солнцева, Я. Авдеенко).

Картины о героической партизанской войне: «Секретарь райкома» (1942, реж. И. Пырьев), «Она защищает Родину» (1943, реж. Ф. Эрлера), «Радуга» (1944, реж. М. Донского), «Нашествие» (1945, реж. А. Роом).
Лирические интонации в военной тематике: «Машенька» (1942, реж. Ю. Райзман), «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943) и «Дни и ночи» (1945) реж. Столпера по сценарию К. Симонова.

Вторая серия «Ивана Грозного» (1944) и грозная реакция Сталина на нее.

Кинокомедии на героические темы: «Антоша Рыбкин» (1942, реж. К. Юдин), «Новые похождения Швейка» (1944, реж. С. Юткевич). Музыкальная комедия И. Пырьева «В шесть часов вечера после победы» (1944) с провидческим финалом и «процитированным» через год жизнью победным салютом над Москвой.

Репертуарная политика в художественном кино. От «Боевых киноборников» и героического эпоса до водевиля. Материальные, экономические и человеческие потери. Подвиг советского кино.

Английская документальная школа: группа Грирсона.

Документалисты и М. Бэлкон в борьбе против бюрократии и переходе кинематографии на военный лад. Д. Грирсон и группа британских кинодокументалистов на боевых рубежах. Фильмы Д. Лина, М. Пауэлла и Э. Прессбургера военного периода. Империя Рэнка: Шекспир против Гитлера.

Раздел V. Послевоенный кинематограф.

Тема 7. Итальянский неореализм.

Итальянское кино после фашистского переворота 1922 года. Создание Римского экспериментального киноцентра и строительство «Чинечитта».

Кино «белых телефонов» и попытка противостоять им со стороны творческой интеллигенции. Журнал «Бьянко и nero» и теоретическая киномысль, сформулировавшая идеи «неореализма». «Одержимость» Л. Висконти и «Рим – открытый город» Р. Росселлини – произведения, воплотившие эти идеи и открывшие основное для итальянского послевоенного кино направление.

Неореализм и его роль в духовном возрождении итальянского общества. Творчество В. Де Сики, Дж. Де Сантиса, К. Лидзани, Латуады, Кастеллани, Н. Лоя.

Творчество великой «итальянской пятерки» (Р. Росселлини, Ф. Феллини, М. Антониони, Л. Висконти, П.П. Пазолини) – взлет развития мирового кино.

Р. Росселлини – «отец современного кинематографа». Его творчество, особенности стиля, проблематика, влияние на мировое кино (военная трилогия: «Рим–открытый город», «Паиза», «Германия: год нулевой»; «Любовь», «Стромболи: земля Божья», «Европа: 51», «Поездка в Италию»).

Творчество Ф. Феллини: «сквозь видимый миру смех и невидимые миру слёзы» («Маменькины сынки», «Дорога», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «8 с половиной», «Амаркорд», «Казанова», «Рим», «Сатириконт»).

М. Антониони: диагноз – отчуждение («Затмение», «Красная пустыня», «Блоу-ап», «Профессия: репортер», «Высоко под небесами»).

Л. Висконти: высший жанр – трагедия – на киноэкране («Рокко и его братья», «Леопард», «Гибель богов», «Людвиг», «Смерть в Венеции»).

П.-П. Пазолини: в поисках сакрального и эпического («Евангелие от Матфея», «Аккатоне», «Мама Рома», «Медея», «Царь эдип», «Декамерон»).

От неореализма к «политическому фильму»: творчество Ф. Розы, М. Моничелли, В. Дзуриллини, бр. Тавиани.

Б. Бертолуччи, Э. Скола, М. Беллокио: вспоминая великое итальянское кино.

Тема 8. Кино Франции после Второй мировой войны.

Кино Четвертой республики (1948–1958). «Новая волна» и её влияние на мировой кинематограф.

Новый этап в творчестве Р. Клера («Ночные красавицы», «Большие маневры», «Порт де Лиля»).

Экранизации классики («Красное и черное», «Вечерняя маргаритка» К. Отан-Лара, «Тереза Ракен» М. Карне, «Жервеза» Р. Клемана).

Современная тема в картинах Ж.-П. Ле Шануа («Адрес неизвестен», «Папа, мама, служанка и я»).

Франко-итальянские постановки – попытка противостоять Голливуду.

Послевоенное творчество М. Карне («У стен Малапаги», «Обманщики»).

Творчество Р. Клемана.

«Группа 30-ти» и её борьба за короткий метр. Творчество А. Ламарисса и его влияние на европейское кино 60-х годов.

Французская «новая волна» и ее влияние на мировой кинематограф.

Журнал «Кайе дю синема» и его роль в формировании «новой волны».

Эстетические и техниче- ские предпосылки «ревизии» французского кино. Онтологическая теория кино А. Базена.

Характеристика «новой волны» (1958–1968). Творчество К. Шаброля, Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара, Ж. Риветты, Э. Ромера, Л. Маля.

А. Рене и поиски новых форм повествования («Хиросима, любовь моя», «Прошлым летом в Мариенбаде»). Влияние на кино французской литературы («нового романа»).

К. Шаброль: кризис полярности («Красавчик Серж», «Кузены»).

Ф. Трюффо: личность в бездушном мире обывателей («400 ударов», «Украденные поцелуи», «Ускользящая любовь»), оскудение любви как диагноз абсурдного мира, утратившего высшие ценности («Жюль и Джим», «Зеленая комната», «Две англичанки и Континент»), личностный выбор в период эпических катаклизмов («Последнее метро»).

Ж.-Л. Годар: анархический бунт личности против общества потребления и царства обывателя («На последнем дыхании»); тотальное неприятие государства, цивилизации потребления, буржуазной культуры («Безумный Пьеро», «Уик-энд»), экзистенциальная проблематика становления личности («Жить своей жизнью», «Замужняя женщина»), маоизм как альтернатива античеловечному капитализму («Китайка»).

Творчество Р. Брессона: «действительность чисто духовного порядка». Кинематограф в противовес кино. Теория кино Брессона и его великая практика («Дневник сельского священника», «Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет», «Процесс Жанны д`Арк», «Наудачу Балтазар»). Экранизация литературной классики – от Бернанося до Достоевского.

Второе поколение «новой волны»: Ж. Деми, А. Варда, К. Лелюш.

Документальное кино. От «синема-верите» к «прямому кино».

Тема 9. «Оттепель»: советское кино второй половины 50-х–60-х годов.

Наступление «оттепели» в кино. Военная тема в кинематографе «оттепели».

Первые признаки наступления «оттепели». Строительство большого «Мосфильма» и расширение производственной базы советского кино. Создание Союза кинематографистов СССР и его доминирующая роль в развитии оттепельного кино. Приход в кино нового поколения кинематографистов. Художественное своеобразие кинематографа оттепели. Триумфы советского кино на международной арене.

Новые ракурсы в художественной трактовке военного материала.

Пристальное внимание к драматическим судьбам и психологии рядовых участников войны. Этапное значение фильмов «Летят журавли» (1957, реж. М. Калатозов), «Судьба человека» (1959, реж. С. Бондарчук), «Баллада о солдате» (1959, реж. Г. Чухпай), «Иванова детство» (1962, реж. А. Тарковский), которые, по словам Ж. Садуля и Е. Теплица, с «Тихим Доном» С. Герасимова составили образ советского кино в мире. Подлинность пережитых эпических событий, война как камертон звучит в фильмах: «Дом, в котором я живу» (1957, реж. Л. Кулиджанов и Я. Сегель), «Мир входящему» (1961, реж. А. Алова и В. Наумова), «Живые и мертвые» (1964, реж. А. Столпера по роману К. Симонова), «Отец солдата» (1965, реж. Р. Чхеидзе).

Развенчание культа личности Сталина нашло своей реакцией неоромантические настроения к теме революции, «идеалы» которой были извращены. Отсюда выразительность и лиризм в теме гражданской войны в «Сорок первом» (1956) Г. Чухрая, радикальном переустройстве мира и святой веры в построение «рая» на земле в «Коммунисте» (1958) Ю. Райзмана и «Первом учителе» (1965) А. Кончаловского, жертвенности и героизма в «Павле Корчагине» (1957) и «Ветре» (1959) А. Алова и В. Наумова, «В огне брода нет» (1967) Г. Панфилова.

Образ «самого человеческого человека» развивался в «оттепельской» кинолениниане: «Рассказы о Ленине» (1958, реж. С. Юткевич), «Ленин в Польше» (1966, реж. С. Юткевич), «Шестое июля» (1966, реж. Ю. Карасик).

Подлинным расцветом стала «оттепель» и для экранизации. «Тихий Дон» С. Герасимова, «Попрыгунья» С. Самсонова, «Дама с собачкой» И. Хейфица, «Идиот» и «Братья Карамазовы» И. Пырьева, «Преступление и наказание» Л. Куледжанова, «Скверный анекдот» А. Алова и В. Навумова, «Тени забытых предков» С. Параджанова, «Отелло» С. Юткевича, «Дон Кихот» и «Гамлет», Г. Козинцева, «Анна Каренина» А. Зархи, «Война и мир» С. Бондарчука, «Мольба» Т. Абуладзе, получили многочисленные призы на самых престижных международных кинофестивали и снискали славу советского кинематографа.

Расцвет отечественного кино этого периода: многообразие тем, развитие всех жанров, прилив творческих кадров, разнообразие стилей и формальный поиск. Разнообразие тем, полноценное развитие жанров, поиск форм киноязыка, самобытность творческого стиля выразились в творчестве М. Хуциева, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Шукшина, А. Алова и В. Наумова, Г. Панфилова, А. Тарковского, А. Михалкова-

Кончаловского, П. Теодоровского, К. Муратовой, Г. Шпаликова, Г. Чухрая, Г. Данелии, Э. Рязанова, Л. Гайдая. Советский кинематограф для детей и юношества был лучшим в мире. Наряду с игровым в полную силу развивались все виды кинематографа: документальный, научно-популярный, мультипликационный.

Тема 10. Послевоенное кино США. Эпоха маккартизма и выход из нее. Режиссеры и фильмы этого периода.

Американское кино после Второй мировой войны. «Лучшие годы нашей жизни» У. Уайлера – картина жизни Америки накануне «холодной войны».

Голливуд в период работы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Творчество Э. Казана: от марксизма к фрейдизму («Америка, Америка», «Трамвай “Желание”», «Лицо в толпе»).

Послевоенный Чаплин: реакция на маккартизм («Месье Верду», «Огни рампы», «Король в Нью-Йорке»).

Новый герой американского кино – бунтарь без идеалов. Д. Дин и

Перемены в Голливуде: решение Верховного суда (1947) об отделении производства фильмов от их проката; падение доходов крупнейших фирм; конкуренция телевидения; внедрение широкого, а затем широкоформатного экрана и реорганизация в связи с этим кинопромышленности (1949–1953), появление мелких продюсеров.

Фильмы-гиганты на американских широкоформатных экранах («Бен Гур» У. Уайлера, «10 заповедей» С. Де Миля, «Спартак» С. Кубрика).

Реалистические фильмы «независимых»: «Марти» (реж. Д. Манн), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люмет), «Пути славы» (реж. С. Кубрик).

Манифест группы «Нового американского кино» (1960) – борьба с голливудскими стандартами и поиск новых выразительных средств кино. Импровизационный метод Д. Кассаветиса и Ш. Кларка.

Остросоциальные фильмы С. Креймера («Скованные одной цепью», «На последнем берегу», «Пожнешь бурю», «Нюрнбергский процесс», «Корабль дураков»).

Творчество Д. Хьюстона («Ночь иегуаны», «Под вулканом», «Мобби Дик», «Библия», «Дублинцы»).

Американский Хичкок («Ребекка», «Головокружение», «Психо», «Птицы»).

Америка периода Вьетнамской войны. Антивоенная тематика в американском кино этого периода и осмысление вьетнамской войны в американском кинематографе 70-х–80-х годов («Как я научился не бояться и полюбил бомбу» С. Кубрика, «Охотники на оленей» М. Шимино, «Апокалипсис наших дней» Ф. Копполы, «Взвод» О. Стоуна).

Молодежный бунт («Беспечный ездук» Д. Хоппера, «Выпускник» М. Николса, «Полуночный ковбой» Д. Шлезингера, «Забриски поинт» М. Антониони).

Новые тематические и эстетические тенденции. Эпоха «нового Голливуда».

Неоконсерватизм: мелодрама («История любви» А. Хиллера), история «золушки» («Рокки» Д. Эвилдсена), семейные проблемы («Крамер против Кремера» Р. Бентона), ретро-фильм («Бумажная луна» П. Богдановича, «Афера» Д. Рой Хилла).

Массовая продукция: триллеры, фильмы-катастрофы, мистика («Челюсти» С. Спилберга, «Звездные войны Д. Лукаса, «Экзорцизм» У. Фридкина).

«Новый Голливуд» и новое поколение американских режиссеров. Кинообразование, ориентация на авторское кино.

Критика американской мечты в фильмах М. Скорсезе («Алиса здесь больше не живет», «Таксист», «Бешеный бык»).

Авторский кинематограф М. Шимино, А. Феррары, Д. Линча, Дж. Джармуша.

Эволюция американского мюзикла («Вест-Сайдская история» Р. Уайза, «Кабаре» и «Весь этот джаз» Б. Фосса).

Творчество С. Кубрика 70-х–90-х годов.

4. Образовательные технологии

В лекционный курс входят просмотры кинофильмов с комментариями преподавателя, обучающего студентов не кинематографических, но творческих вузов, видеть кинопроизведение, чувствовать кинематографическую форму, понимать, что кино – искусство не только драматическое, но и в не меньшей степени (а по мнению Анри Ланглуа, в большей) пластическое. Просмотры завершаются обсуждением фильма и его анализом. В качестве самостоятельной работы рекомендуются просмотры фильмов из предложенного преподавателем списка, а также фильмов текущего кинорепертуара. А также чтение кинолитературы, в том числе и кинопериодике, чтобы можно было заодно с обсуждением вышедших в прокат картин проанализировать и состояние современной кинокритики – как отечественной, так и зарубежной.

Тема 11. Российское кино перестроечного периода (1985– 1990). Государственное переустройство и общественный кризис и существование отечественного кинематографа. Распад советской системы фильмопроизводства и кинопроката. Старые мастера и их попытка сохранить традиции отечественного кинематографа. Новое поколение – «дети эпохи постмодернизма».

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Контроль успеваемости проводится в форме опросов по основным темам лекционного курса, указанных в перечне вопросов к зачету. В конце курса предусматривается зачет. К нему студент обязан посмотреть список предложенных преподавателем фильмов.

Вопросы к нему периоду:

1. Рождение кинематографа. Люмьеровское и месьесовское направление в кино.
2. Творчество Жоржа Мельеса.

3. Французское кино 1895-1914 гг. Империя Патэ.
4. Русское дореволюционное кино.
5. Американское кино от возникновения до Первой мировой войны.
6. Д.-У. Гриффит – «отец фильма»
7. Т.-Х. Инс – создатель системы «железного сценария».
8. Немецкий киноэкспрессионизм.
9. Неоромантизм. Фильмы Фрица Ланга.
10. Каммершпиль.
11. Творчество Ф.В. Мурнау.
12. Французский импрессионизм.
13. Французский киноавангард.
14. Сюрреализм в кино.
15. Советский киноавангард 20-х годов.
16. Творчество С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, А. Довженко.
17. Американское кино «эпохи джаза».
18. Американская кинокомедия 20-х годов.
19. Творчество Ч.С. Чаплина в 20-е годы.
20. Творчество Э. фон Штрогейма.
21. Фильмы Кинга Видора: американское общество между войной и «великой депрессией».

СПИСОК ФИЛЬМОВ :

1. «Нетерпимость» Д.У. Гриффита
2. «Рождение нации» и «Сломанные побеги» Д.У. Гриффита
3. Ранние фильмы Ч. Чаплина
4. Фильмы Ж. Мельеса.
5. «Кабинет доктора Калигари» Р. Вине
6. «Последний человек» Ф.-В.Мурнау
7. «Носферату», «Фауст», «Восход солнца» Ф.-В. Мурнау
8. «Усталая смерть» Ф. Ланга
9. «Нибелунги» Ф. Ланга
10. «Метрополис» Ф. Ланга

11. «Безрадостный переулочек» и «Ящик Пандоры» В. Пабста
12. «Менильмонтан» Д. Кирсанофф
13. «Антракт» Р. Клера
14. «Улыбающаяся мадам Бёде» Ж. Дюлак
15. «Механический балет» Ф. Леже
16. «Андалузская собака» Л. Бюнюэля и С. Дали
17. «Страсть Жанны д`Арк» К.-Т. Дрейера
18. «Малыш», «Парижанка», «Золотая лихорадка» Ч.С. Чаплина
19. «Генерал» Б. Китона
20. «Алчность» Э. фон Штрогейма
21. «Толпа» К. Видора
22. «Оборона Севастополя» В. Гончарова и А. Ханжонкова
23. «Пиковая дама», «Отец Сергей», «Аэлита», «Процесс о трех миллионах», Я. Протазанова
24. «Дети века», «Жизнь за жизнь» Е. Бауэра
25. «Ночь перед Рождеством», «Мечь кинематографического оператора», «Стрекоза и муравей» В. Старевича
26. «Броненосец “Потемкин”» С. Эйзенштейна
27. «Мать» Вс. Пудовкина
28. «Земля» А. Довженко
29. «Третья Мещанская» А. Роома
30. «Обломок империи» Ф. Эрмлера
31. «Шинель», «Новый Вавилон», Г. Козинцева и Л. Трауберга
32. «Девушка с коробкой», «Дом на Трубной» Б. Барнета

Вопросы к звуковому периоду:

1. Звуковое кино - новый этап в развитии кинематографа.
2. Американское кино периода экономического кризиса (1929-1933) и "Великой депрессии".
3. Ф.Д. Рузвельт, его "Новый курс" и политика в области кинематографа.
4. Особенности первых звуковых фильмов.
5. Массовая кинопродукция. Ее характеристики, стандартизация киножанров.
6. Творчество Ч.С. Чаплина 30-х годов.
7. Творчество Д. Форда.
8. У. Уайлер - мастер экранизаций.
9. Историко-биографические фильмы.
10. Музыкальные фильмы.
11. Гангстерские фильмы.
12. Великие европейцы в Голливуде 30-х годов.
13. Творчество Ф. Капры.
14. Дебют О. Уэллса.
15. Французский кинематограф 1929-1933 гг.
15. Французское кино периода Народного фронта.
16. Фильмы Р. Клера.
17. Ж. Виго и его влияние на развитие киноязыка.
18. Ж. Ренуар и его киношедевры 30-х годов.
19. Поэтический реализм М. Карне и Ж. Превера.
20. Ж. Дювивье, особенности киностиля и его фильмы.
21. Великие актеры золотого века французского кино.
22. Операторы, художники, композиторы и их роль в создании киношедевров французского кино 30-х годов.
23. Советский кинематограф 30-х годов.

24. Выдающиеся театральные актеры в советском кино 30-х–40-х годов.
25. Итальянский неореализм.
26. Творчество Р. Росселлини.
27. Творчество В. Де Сики.
28. Творчество Ф. Феллини.
29. Творчество Л. Висконти.
30. Творчество П.-П. Пазолини.
31. Творчество И. Бергмана.
32. Французский послевоенный кинематограф.
33. «Новая волна».
34. Творчество Ф. Трюффо.
35. Творчество Ж.-Люка Годара.
36. Великий Брессон и его фильмы.
37. Советское кино эпохи «оттепели».
38. Военная тема в отечественном кино 50-х–60-х годов.
39. Творчество М. Хуциева.
40. Творчество В. Шукшина.
41. Творчество А. Тарковского.
42. Новое поколение советских киноактеров, выпестованных в мастерской С. Герасимова и Т. Макаровой.
36. Американское послевоенное кино. Творчество Э. Казана.
37. Творчество С. Краймера.
38. Реалистичные фильмы «независимых»: «Марти» (реж. Д. Манн), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люмет), «Пути славы» (реж. С. Кубрик).
39. Американское кино 60-х–70-х годов.
40. «Новый Голливуд»: Ф. Коппола, Д. Лукас, М. Скорсезе, С. Спилберг.

50. Американское кино 80-х–90-х годов. Тенденции, авторы, фильмы.

51. Творчество Д. Линча.

52. Английский послевоенный кинематограф: А. Корда, Д. Лин, К. Рид, М. Пауэлл и Э. Прессбургер.

53. «Рассерженные»: Т. Ричардсон, К. Рейс, Дж. Шлезингер.

СПИСОК ФИЛЬМОВ:

1. «Под крышами Парижа» Р. Клера

2. «Большая игра» Ж. Фейдера

3. «Аталанта» Ж. Виго

4. «Бальная записная книжка» Ж. Дювивье

5. «Великая иллюзия», «Правила игры» Ж. Ренуара

6. «Набережная тумана», «День начинается», «Дети райка» М. Карне

7. «Частная жизнь Генриха V111», «Леди Гамильтон» А. Корда

8. «Леди исчезает», «Секретный агент» + «Головокружение» А. Хичкока

9. «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор» Ч. Чаплина

9. «Дилижанс», «Осведомитель», «Гроздь гнева» Д. Форда

10. «Это случилось однажды ночью», «Мистер Дидс переезжает в город» Ф. Капры

11. «Гражданин Кейн», «Макбет» О. Уэллса

12. «Третий человек» К. Рида

13. «Рим – открытый город», «Стромболи, земля Божья», «Европа 51» Р. Росселини

14. «Похитители велосипедов», «Умберто Д», «Чудо в Милане» Де Сики

15. «Дорога», «Ночи Кабирии», «8 с половиной» Ф. Феллини

16. «Ночь», «Затмение», «Блоу-ап», «Профессия: репортер» М. Антониони
17. «Евангелие от Матфея», «Эдип-царь», «Теорема» П.-П. Пазолини
18. «Рокко и его братья», «Гибель богов», «Леопард» Л. Висконти
19. «400 ударов», «Зеленая комната» Ф. Трюффо
20. «На последнем дыхании», «Безумный Пьеро», «Жить своей жизнью», «Новая волна» Ж.-Л. Годара
21. «Красавчик Серж», «Кузены» К. Шаброля
22. «Дневник сельского священника», «Мушкет», «Деньги» Р. Брессона
23. «12 разгневанных мужчин» С. Люмета
24. «Трамвай Желание», «Человек толпы», «К востоку от рая» Э. Казана
25. «Нюрнбергский процесс», «Корабль дураков» С. Краймера
26. «Месье Верду», «Огни рампы» Ч. Чаплина
27. «Механический апельсин», «С широко закрытыми глазами» С. Кубрика
28. «Земляничная поляна», «Персона», «Седьмая печать», «Осенняя соната», «Сарабанда» И. Бергмана.
29. «Расемон», «Сны», «Идиот» А. Куросавы.
30. «Охотники на оленей» М. Шимино
31. «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя» Д. Линча
32. «Король Нью-Йорка», «Мария» А. Феррары
33. «Медя», «Танцующая в темноте», «Меланхолия» Л. Фон Триера
34. «Гаспер Хаузер», «Стеклянное сердце» В. Херцога
35. «Мой американский друг», «Небо над Берлином» В. Вендерса
36. «Лили Марлен», «Замужество Марии Браун», «Тоска Вероники Фосс» Фассбиндера.
37. «Песнь тропинки», «Музыкальный салон» С. Рея.

Список отечественных фильмов:

1. «Чапаев» бр. Васильевых

2. «Окраина» Б. Барнета
3. «Строгий юноша», «Нашествие» А. Роома
4. «Гроза», «Петр Первый» В. Петрова
5. «Бесприданница» Я. Протазанова
6. «Мечта», «9 дней одного года» М. Ромма
7. «Великий гражданин», «Она защищает Родину» Ф. Эрмлера
8. «Радуга», «Сельская учительница» М. Донского
9. «Член правительства», «Депутат Балтики» И. Хейфица, А. Зархи, «Дама с собачкой» И. Хейфица
10. «Коммунист» Ю. Райзмана
11. «Летят журавли» М. Калатозова
12. «Сорок первый», «Баллада о солдате» Г. Чухрая
13. «Учитель», «Маскарад», «Молодая гвардия», «Тихий дон», «У озера» С. Герасимова
14. «Твой сын и брат», «Калина красная» В. Шукшина
15. «Мне 20 лет» («Застава Ильича»), «Июльский дождь» М. Хуциева
16. «Асино счастье», «Романс о влюбленных», «Сибиряда» А. Кончаловского
17. **Все фильмы А. Тарковского**
18. «Крылья», «Восхождение» Л. Шепитько
19. «Похождение зубного врача», «Иди и смотри» Э Климова
20. «В огне брода нет», «Начало», «Васса» Г. Панфилова
21. «Война и мир», «Они сражались за Родину» С. Бондарчук
22. «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Познавая белый свет» К. Муратовой
23. «Долгая счастливая жизнь» Г. Шпаликова
24. «Прошу слова», «Парад планет», «Время танцора» В. Абдрашитова
25. «В четверг и больше никогда» А. Эфроса
26. «Доживем до понедельника» С. Ростюцкого
27. «Мольба», «Древо желаний», «Покаяние» Т. Абуладзе
28. «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова», «Утомленные солнцем» Н. Михалкова
29. «День полнолуния», «Палата № 6» К. Шахназарова
30. «Мать и сын», «Русский ковчег» А. Сокурова

На зачете преподаватель проводит с каждым студентом беседу о просмотренных фильмах, в ходе которой студент должен обнаружить знание кинотекста, творчества мастера, его создавшего, вставить картину в контекст кинопроцесса, когда он был создан, проанализировать жанровое и стилистическое своеобразие ленты, разобрать его идейное содержание.

6 . Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература (обязательная):

- Садуль Ж. История киноискусства. М.: Иностранная литература, 1957.
- Теплиц К. История киноискусства в 4-х томах. М.: Прогресс, 1968–1974.
- Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895–1930). – М.: ВГИК, 1994
- Чаплин Ч. Как заставить людей смеяться/ Чарли Чаплин. – М.: АСТ:Зебра Е; Владимир; ВКТ, 2008. – 680 с.
- История зарубежного кино (1945–2000). – М.: Прогресс, 2005.
- Утилов В.А. Сумерки цивилизации. XX век в образах западного киноэкрана. М.: киностудия «Глобус», 2001.– 240 с.
- Виноградов В. В. Стилиевые направления французского кинематографа. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010.– 384 с. 1. История отечественного кино. М.: Прогресс-традиция, 2005.
- История отечественного кино. Хрестоматия. М.: Канон+, 2011.
- Гращенкова И.Н. Кино серебряного века. М., 2005.
- Гинзбург С.С. Кинематография дореволюционной России. М.: Аграф, 2007.
- Зайцева Л.А. Киноязык: опыт мифотворчества. М.: ВГИК, 2011.

Дополнительная литература:

- Айснер Л. Демонический экран.– М.: Rosebud Publishing; Пост Модерн
Технолоджи, 2010. –240 с.

Дэвид Линч.Интервью. Беседы с Крисом Родли. СПб.: Азбука-классика, 2009.

Дорошевич А. Полвека британского кино. – М.: НИИ киноискусства, 2008.

Уэллс О., Богданович П. Знакомьтесь – Орсон Уэллс. – М.: Rosebud Publishing, Пост Модерн Технолоджи, 2011. –496 с

Кронин П. Знакомьтесь – Вернер Херцог. – М.: Rosebud Publishing, Пост Модерн Технолоджи, 2010. – 352 с.

Ларс фон Триер. Интервью. Беседы со Стигом Бьоркманом. – СПб.: Азбука-классика, 2008.

Болдырев Н.Ф. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.:Вагриус, 2004.

Василий Шукшин. Тесно жить. М.: Зебра, 2008.

Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М.: Искусство, 1995.

Хренов Н.А. Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М.:Прогресс-традиция, 2008.

Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма. Репринт. М.:ВГИК, 2013.

Электронные ресурсы. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

www.rucont.ru

www.znaniium.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

На занятиях используются видео- и проекционная аппаратура для показа кинофильмов.

Составитель: ст. преподаватель Ельчанинофф Л.И.

Программа одобрена на заседании кафедры истории театра России от 14 мая 2015 года, протокол № 3.