

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСТАНКИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ОЧУ ПОО ОКСОУ КИТ)**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОЧУ ПОО «Останкинский
колледж современного управления,
кино и телевидения»
Г.С.Андреева

25.08.2017г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 История кино»

по специальности

52.02.04. Актерское искусство

По виду: Актер драматического театра и кино

Углубленной подготовки

Квалификация Актер, преподаватель

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.07 История кино» рассмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии по специальности 52.02.04. Актерское искусство, Протокол № 1 от 25.08.2017 г.

Организация
разработчик:

ОЧУ ПОО «Останкинский колледж современного управления,
кино и телевидения»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 Актерское искусство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина «История кино» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Программа «История кино» направлена на изучение процесса возникновения кинематографа, характерных особенностей различных исторических стилей в киноискусстве, изучение развития языка кино и влияния на его формирование языков других искусств: литературы, театра, фотографии, живописи, графики.

Задачи дисциплины:

Формирование у студентов кинематографического сознания, необходимого в их будущей профессиональной деятельности; представления о языке кинематографа и умения понимать и выражать мысли и чувства на этом языке.

Развитие навыков оценки и критического освоения классического кинематографического наследия и современной кинокультуры.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- применять знания по истории киноискусства для решения собственных творческих задач;
- узнавать изученные произведения, соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением, автором;
- устанавливать стилевые и языковые связи между произведениями разных периодов развития кино;
- описывать и анализировать произведения киноискусства и выражать своё отношение к ним (устно и письменно);
- выполнять учебные и творческие задания исследовательского характера.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях киноклассики и современного киноискусства; самостоятельного кинематографического творчества;

знать:

- основные этапы развития языка кино;
- основные виды, жанры, стили и направления киноискусства;
- выдающиеся произведения мирового кинематографа;

- творчество выдающихся кинематографистов и особенности их взгляда на кино;
- научную информацию, необходимую для конструирования технических устройств (связанных с изобретением кинематографа).

В результате освоения курса студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины за счет ВЧ:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часа; самостоятельной работы обучающегося 74 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	222
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	148
в том числе:	
практические занятия	92
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	74
Итоговая аттестация обучающихся проходит в форме дифференцированного зачета 8 семестр	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История кино.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
6 семестр		60/30	
Введение. Природа кинематографа	Новое изобретение кино как ключ к пониманию природы кинематографа. Изобретение устройства, позволяющего фиксировать движущееся изображение и демонстрировать его широкой публике. Разработка принципов изобретателя. Деление на изобретательские группы.	4	2
	Практическое занятие Киносеанс: Просмотр и обсуждение фильма о новом изобретении кино - «Лодки из арбузных корок» (Ахмед Улюкай)	4	2
	Самостоятельная работа: Написание работы по фильму "Лодки из арбузных корок"	4	3
Тема 1. Что такое язык кино	Кино как система коммуникации и кино как искусство. Язык кино - система средств передачи смысла. Диалог с экраном. История кинематографа как история открытий элементов киноязыка. Различение повествовательного и изобразительного аспектов фильма. Понятия нормативного киноязыка (набор определенных киноязыковых средств) и нормативной киностилистики (набор характерных художественных приемов).	4	1
	Самостоятельная работа: Написание работы "Что такое язык кино"	2	3
Тема 2 Раннее кино как зеркало современности	Повествования в картинках - икона, комикс.	2	1
	Основные параметры люмьеровского киносеанса	2	
	«Полированный поливальщик» (1895) - родоначальник игрового кино, первый фильм с законченной повествовательной структурой. Способ рассказывать простейшие истории - однокадровые построения, использующие театральные методы	2	
	Элементы языка кино в момент их рождения и сегодня (ЭЯКВМИРИС).	2	
	Практическое занятие Киносеанс: Youtube и ранний кинематограф-1.	4	
	Практическое занятие «Итан смеется», «Человеческий тетрис», «В зоопарке», «Охотники за торнадо».	4	2
	Практическое занятие Киносеанс: ЭЯКВМИРИС-1. Просмотр и обсуждение программы фильмов братьев Люмьер и фильма Алексея Балабанова «Трофим».	4	
	Самостоятельная работа Написание работы "Как отражается в современности раннее кино"	10	3
Тема 3 Творчество Жоржа Мельеса	Появление монтажной склейки и ее утверждение в качестве явления культуры. Жорж Мельес. Развитие идеи сценического люка. Изобретение «волшебного превращения».	2	1
	Двойная экспозиция. «Путешествие на Луну» (1905). Возможность рассказывать удивительные захватывающие истории. Принцип театральной организации кинокадра. Монтажная склейка как аналог театрального занавеса. Открытие возможности кино быть искусством.	2	2
	Практическое занятие . Киносеанс: Youtube и ранний кинематограф-2.	4	2
	Практическое занятие . Киносеанс «Путешествие на Луну» (Жорж Мельес), клипы «Queen» («Heaven For Everyone») и «Smashing Pumpkins» («Tonight, Tonight»)	4	
	Практическое занятие Киносеанс: ЭЯКВМИРИС-2. Жорж Мельес и Терри Гиллиам. Просмотр и обсуждение программы Мельеса и фильма «Воображариум доктора Парнаса».	4	
	Самостоятельная работа: Написание работы "Мое понимание творчества Жоржа Мельеса	8	2

Тема 4. Творчество Эдвина Портера	Эдвин Портер. «Большое ограбление поезда» (1903). Изобретение способа изложения параллельного действия. Осмысление пространственно-временных возможностей монтажной склейки. Монтаж как способ перемещения в пространстве.	2	2
	Практическое занятие Киносеанс: ЭЯКВМИРИС-3. Эдвин Портер и Мартин Скорсезе. Просмотр и обсуждение фильмов «Большое ограбление поезда» и «Славные парни».	8	1
	Самостоятельная работа: Написание работы "Мое понимание творчества Эдвина Портера	6	
	Контрольная работа (семестр 6)	2	
7 семестр		34/17	
Тема 5 Творчество Дэвида Уорка Гриффита	Дэвид Уорк Гриффит. «Много лет спустя» (1908). Психологически мотивированный крупный план. Монтажная фраза - способ показать, о чем думает персонаж	2	2
	Формирование языка монтажного киноповествования. Приближение камеры как усиление внимания к происходящему. Изменение ракурса как изменение акцентов внимания. Монтаж по взгляду. Стандартный способ кинематографического ведения сцены и эпизода. «Одинокая вилла» (1909). Монтаж как средство перемещения во времени. Изобретение нелинейного и психологически нагруженного повествования.	2	1
	«Рождение нации» (1915) - фильм, объединивший основные тенденции развития языка раннего кинематографа.	2	1
	Практическое занятие Киносеанс: ЭЯКВМИРИС-4. Дэвид Уорк Гриффит и Питер Богданович. Просмотр фрагментов «Рождения нации» и фильма «Никелодеон».	4	2
	Фильм «Нетерпимость» (1916 г.) - поворот в истории развития киноязыка: переход от формирования смысла произведения через посредство содержания рассказанной в нём истории к непосредственному формированию смысла с помощью изображения. Попытка сложного обобщения. Масштаб замысла и грандиозность воплощения.	2	2
	Практическое занятие Киносеанс: Просмотр и обсуждение фильма «Нетерпимость».	4	1
	Самостоятельная работа: Написание работы "Мое понимание творчества Дэвида Уорка Гриффита	8	1
Тема 6 Развитие языка анимации	Анимация как особый вид искусства. Отличительные особенности. Оживление неживого. Метаморфоза. Язык иконописи и комикса. Культура графики. Пионеры анимации - Эмиль Коль, Джеймс Стюарт-Блэктон, Уинзор МакКей, Владислав Старевич.	4	
	Практическое занятие Киносеанс: Просмотр и обсуждение фильмов «Юмористические фазы смешных лиц», «Фантазмагория или Кошмар Фантоша», «Динозавр Г ерти», «Маленький Немо в стране сновидений», «Ночные кошмары любителя гренок», «Гибель Лузитании».	6	3
	Практическое занятие Киносеанс: ЭЯКВМИРИС-5. Владислав Старевич и Мишель Гондри. Просмотр и обсуждение фильмов «Прекрасная Люканида», «Месть кинематографического оператора», «Талисман» и «Перемотка».	6	1
	Самостоятельна работа: написание работы "Отличительные особенности мультфильма от кинофильма	9	
	Контрольная работа (семестр 7)	2	

8 семестр		54/27	
Тема 7 Творчество Эриха фон Штрогейма	Американский кинематограф 20-х годов - изобретение основных структур киноповествования. Ориентация на систему производства, в центре которой - продюсер.	2	1
	Томас Инс - создание основных принципов голливудской системы кинопроизводства: база фильма - ясный и чёткий сценарий; ориентация на звёзд.	2	2
	Эрих фон Штрогейм - идеолог авторской свободы, не «конвейерная» социальная драма. Жесткое экспрессивное изображение, многоплановые композиции, драматургия цвета.	2	3
	Практическое занятие Киносеанс: ЭЯКВМИРИС-6. Эрих фон Штрогейм и Стивен Спилберг. Просмотр и обсуждение фильма «Алчность» (1925) и фрагментов фильма «Список Шиндлера».	8	2
	Самостоятельная работа Написание работы "Мое понимание творчества Эриха фон Штрогейма"	7	3
Тема 8 Творчество Кинга Видора	Фильм «Толпа» (1928 г.) - осмысление проблем взаимоотношений отдельной личности и общества, эксперименты с движением камеры, развитие идей камершпиля.	2	1
	Практическое занятие Киносеанс: ЭЯКВМИРИС-7. Кинг Видор и братья Коэн. Просмотр и обсуждение фильмов «Толпа» и «Подручный Хадсакера».	12	2
	Самостоятельная работа: Написание работы "Мое понимание творчества Кинга Видора"	7	1
Тема 9. Американская комедия 20-х гг.	Мак Сеннет - родоначальник американской комедии. Фильм-трюк (слэпстик). Эволюция комедийного жанра - приобретение персонажем собственного характера придает конфликту фильма философское звучание. Гарольд Ллойд - осторожный средний американец, преодолевающий враждебные обстоятельства. Бастер Китон и Чарли Чаплин - наивные и благородные люди, находящиеся в неразрешимом конфликте с окружающим миром. Музыкальный клип Кэти Мэлуа «Мэри Пикфорд».	4	1
	Практическое занятие Киносеанс: Просмотр и обсуждение фильмов «Наконец в безопасности» (1923), «Три эпохи» (1923), «Кинооператор» (1928), «Малыш» (1921), «Золотая лихорадка» (1925).	12	1
	Самостоятельная работа: Написание работ по просмотренным фильмам	8	2
Тема 10 Творчество Роберта Флаэрти	Что такое документальное кино. Роберт Флаэрти - основанные на этнографическом материале документальные фильмы о жизни человека среди дикой природы.	4	1
	Практическое занятие Киносеанс: Просмотр и обсуждение фильма «Нанук с Севера» (1922 г.).	4	2
	Самостоятельная работа: Написание работы "Мое понимание творчества Роберта Флаэрти"	5	3
	Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр)	2	3
Итого		148/74	

Для характеристики уровня освоения учебного (У. О.) материала используются следующие обозначения:

1. -ознакомительный
2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска, мел;
- магнитные средства для прикрепления иллюстративного материала.

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура для показа видеоматериалов (презентаций, фрагментов спектаклей, телевизионных передач и т.д.). Лекционные и практические занятия с использованием мультимедиа. Во время лекционных и практических занятий используются мультимедийные технические средства обучения. Предусмотрено прослушивание музыкальных произведений, просмотр фрагментов спектаклей и фильмов. Во время занятий демонстрируются слайды – репродукции произведений ИЗО, фотографии.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература

Основная литература:

1. Гращенкова И.Н., Киноантропология XX/20 [Электронный ресурс] / И.Н. Гращенкова - М. : Человек, 2014. - 896 с. - ISBN 978-5-906131-49-2 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131492.html>
2. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / И. Е. Кокарев. - 2-е изд., перераб. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 344 с. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705218.html>

Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. - 2-е издание, доп. - М.: Политиздат, 1983.
2. Александров С.Е. Из истории кино. Сборник. Выпуск 7. - М.: Искусство, 1968.
3. Александров С.Е. Из истории кино. Сборник. Выпуск 9. - М.: Искусство, 1974.
4. Садуль Ж. Всеобщая история кино.- М.: Искусство, 1958. с.45
5. Теплиц Е. История киноискусства 1928-1933. - М.: Прогресс, 1971.
6. Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского.- М.: Искусство, 1992. с.90
7. Юренев Р. Краткая история Киноискусства.- М.: Академия, 1997. с.39

Интернет ресурсы

<https://tvkinoradio.ru/article/article5034-10-knig-po-istorii-kino>
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/68498/1/978-5-7996-2520-7_2019.pdf
<https://www.chitai-gorod.ru/collections/294/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:	
применять знания по истории киноискусства для решения собственных творческих задач	практические занятия, просмотр и обсуждение фильмов, написание рецензий, эссе.
узнавать изученные произведения, соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением, автором;	практические занятия, просмотр и обсуждение фильмов, написание рецензий, эссе.
устанавливать стилевые и языковые связи между произведениями разных периодов развития кино;	практические занятия, просмотр и обсуждение фильмов, написание рецензий, эссе.
описывать и анализировать произведения киноискусства и выражать своё отношение к ним (устно и письменно);	практические занятия, подготовка сообщений и презентаций
выполнять учебные и творческие задания исследовательского характера	практические занятия, просмотр и обсуждение фильмов, написание рецензий, эссе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного досуга;	практические занятия, подготовка сообщений и презентаций
Знания:	
основные этапы развития языка кино; основные виды, жанры, стили и направления киноискусства;	Аналитическая обработка материалов лекций и учебников, литературы о кино, контрольные работы
выдающиеся произведения мирового кинематографа; творчество выдающихся кинематографистов и особенности их взгляда на кино; научную информацию, необходимую для конструирования технических устройств (связанных с изобретением кинематографа).	Практические занятия, чтение литературы, просмотр кинофильмов и аналитическая обработка текста, подготовка сообщений и презентаций

Критерии оценки и шкала оценивания:

Шкала оценивания	Критерии оценки
отлично	<p>Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.</p> <p>даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;</p> <p>в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с данными источников, документов;</p> <p>ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности;</p> <p>показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.</p>
хорошо	<p>Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).</p> <p>даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;</p> <p>в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с данными источников, документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные подходы;</p> <p>ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.</p>
удовлетворительно	<p>даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;</p> <p>при ответах не выделялось главное;</p> <p>ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности;</p> <p>на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.</p>
неудовлетворительно	<p>Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».</p>

Лист обновления

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП 07 История кино

по специальности 52.02.04 Актерское искусство

Обновление списка литературы и интернет-ресурсов в разделе учебно-методического обеспечения дисциплины (ежегодно);

- обновление перечня оборудования;
- тематика и формы активных и интерактивных методов работы со студентами;
- тематика и формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов;