Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт общественных наук
(наименование института)
Кафедра культурологии и социальной коммуникации
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой культурологии и социальной коммуникации

Протокол от «29» августа 2016 г.

№ 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.5 Культурная история кинематографа
(индекс и наименование дисциплины)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(код и наименование направления подготовки)

Реклама и связи с общественностью (Liberal Arts)
направленность (профиль)

бакалавр
(квалификация)

очная
(форма обучения)

Год набора - 2017

Москва, 2016 г.

Автор–составитель:

Доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации_____ Лидерман Ю.Г.
(ученое звание, ученая степень, *должность) (наименование кафедры)* *(Ф.И.О.)*

Заведующий кафедрой
культурологии и социальной коммуникации
Ph.D, профессор Неклюдова М.С.
(наименование кафедры) (ученое звание, ученая степень,*)* *(Ф.И.О.)*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы…….....

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы……...

3. Содержание и структура дисциплины……....

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине ……...

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ……...

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине …….

6.1. Основная литература……..……...……

6.2. Дополнительная литература……...……..……

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы…….

6.4. Нормативные правовые документы…….……..……..

6.5. Интернет-ресурсы…….……..……...

6.6. Иные источники…….…….…….……..

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы ……...…..……..

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.7.5 «Культурная история кинематографа» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенций
СК ОС LA- 7	Способность анализировать и оценивать культурные явления для выполнения базовых экспертных функций для учреждений культуры и искусства	СК ОС LA – 7.2	Формирование способности анализировать языки и практики современного искусства и культуры, подбирать инструменты исторического, структурного, дискурсивного анализа.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
СК ОС LA - 7.2	на уровне знаний: сформированы знания основных этапов истории кинематографа методов работы с кинотекстами
	на уровне умений: сформированы умения опознавать важнейшие направления мирового кинематографа; анализировать общекультурный контекст кинопроизведений.
	на уровне навыков: сформированы навыки корпусом информации об основных тенденциях развития кинематографа; теоретическими инструментами для разбора отдельных кинопроизведений.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.7.5 Культурная история кинематографа входит в состав дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 з.е.)

Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученную дисциплину Б1.Б.5 «История», которая входит в состав дисциплин базовой части блока Б1 и изучается в 1-2 семестре.

Содержание данной дисциплины выступает опорой для изучения следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.7.3 «Культура модерного и постмодерного общества», которая относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 и изучается в 6 семестре; Б1.В.ДВ.7.4 «Фотография в культуре модерна», которая относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 и изучается в 6 семестре.

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 28/21 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44/33

часа.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины , час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Историческая рецепция кино.	18/13,5			6/4,5		12/9	Диспут
Тема 2	Саморефлексия кино.	18/13,5			6/4,5		12/9	Диспут
Тема 3	Движущиеся картинки: кино/мультипликация, игровая индустрия.	18/13,5			8/6		10/7,5	Диспут
Тема 4	История кино как история искусства.	18/13,5			8/6		10/7,5	Диспут
Промежуточная аттестация								**Зачет с оценкой**
Всего:		**72/54**			**28/21**		**44/33**	

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1	Историческая рецепция кино.	Рождение кинематографа. Первые теории кино. Кинозал-кинотеатр-монитор-виртуальная реальность-дополненная реальность.
Тема 2	Саморефлексия кино.	Киномиф и кинокритика. Советское кино. Голливуд. Национальные кинематографии. Игровые и документальные жанры “фильм о фильме”.
Тема 3	Движущиеся картинки: кино/мультипликация, компьютерная игра.	Кинопамять. Практики коммеморации. Историография кино. Музеи. Архивы. Институты.
Тема 4	История кино как история искусства.	Кино-авангард. Интернациональные направления и “волны”. Звезды. Авторское кино.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Культурная история кинематографа» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий семинарского типа: диспут.
Оценка участия студентов в семинаре-диспуте осуществляется по двум параметрам (Активность в обсуждении предложенного для диспута вопроса, корректность апелляции к понятиями и аргументации заданной и относящейся к теме литературы)
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Примерное задание для осуществления текущего контроля.

Дайте определения кино, кинематографа, кинопросмотра на основе анализа сюжета и художественных приемов одного (выбранного вами) короткометражного фильма из альманаха “У каждого свое кино” 2007. Обоснуйте выбор фильма для презентации. Ответьте на вопрос:
Опровергает или разделяет режиссер выбранного вами фильма ваши представления о кино.

Примерные контрольные задания:

Диспут 1. Обсуждение истории раннего кинематографа на материале фильмов Мельеса, Гриффита, Бюнюэля, Флаэрти, Эйзенштейна, Ланга и Чаплина. Студентам предлагается поделиться на несколько групп для презентации проблем, сопряженных с техническими изменениями внутри кинематографа (звук, цвет, камера и проч.).

Диспут 2. Какими киносредствами выражается саморефлексия авторов фильмов? Студентам предлагается выбрать из предоставленной им фильмографии 2-3 произведения периода 1950-1960-х годов и обосновать свою точку зрения с привлечением конкретных примеров

Диспут 3. Смерть «живого кинематографа»? Студентам предлагается сформулировать и доказательно обосновать свою точку зрения на дальнейшее развитие кинематографа в условиях все большего распространения компьютерных технологий (на материале компьютерных игр, мультфильмов с компьютерной графикой, спецэффектов в большом кино, и проч.).

Диспут 4. Авангард в живописи (литературе) и киноавангард: сходства и различия. Студентам предлагается подтвердить или опровергнуть одну из предложенных позиций: 1) киноавангард в значительной мере независим от авангарда в других искусствах; 2) киноавангард главным образом сформирован литературным и художественным авангардом.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенций
СК ОС LA- 7	Способность анализировать и оценивать культурные явления для выполнения базовых экспертных функций для учреждений культуры и искусства	СК ОС LA – 7.2	Формирование способности анализировать языки и практики современного искусства и культуры, подбирать инструменты исторического, структурного, дискурсивного анализа.

Этап освоения компетенции	**Показатели оценивания**	**Критерии оценивания**
СК ОС LA -7.2 Формирование способности анализировать языки и практики современного искусства и культуры, подбирать инструменты исторического, структурного, дискурсивного анализа.	Понимание специфики различных средств культурной коммуникации в рамках художественных практик. Способность выявлять в повседневности типы и уровни культурных коммуникаций.	Студент способен конструировать объекты культурных исследований, проводить самостоятельную или коллективную исследовательскую работу в области культурных инноваций (отбор источников, сбор релевантной литературы, отбор методологии, представление результатов в виде презентаций, докладов, письменных отчетов).

4.3.2 Типовые оценочные средства

Примерный вариант аттестационной работы для зачета:

Аттестационная работа состоит из двух частей. В первой проверяются теоретические и исторические знания, полученные во время лекционных занятий и самостоятельной работы. Во второй проверяются навыки практического анализа кинопроизведений.

I. Контрольные вопросы по лекционному материалу:

1. Описать основные технические приемы, характерные для раннего кинематографа.
2. Каковы принципы периодизации и концептуализации мирового кинематографа?
3. В силу каких культурных обстоятельств была сформирована система «звезд»?
4. Каковы принципы культурного функционирования авторского кинематографа? Каковы его взаимоотношения с арт-хаузом?
5. Какую культурную функцию исполняют кинофестивали?
6. Каково сходство и различие русского и американского киноавангарда?
7. Какие есть способы теоретизирования позиции кинозрителя?

II. Анализ кинопроизведения.

Студентам предлагается выбор из трех фильмов (один относящийся к 1920-1930-м гг., другой к 1950-1960-м гг., третий к 1970-1990-м гг.) из перечня фильмографии.

Необходимо выбрать один и проанализировать его с точки зрения сценария, технических средств, звука, и проч.

4.4. Методические материалы

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.
В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как:

- написание текстов в соответствии с тематикой изучаемого курса или предложенной студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем (объем не более 2-х страниц);
- выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий.

Интерактивные формы:

- дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия.

Виды самостоятельной работы:

- конспектирование материалов научной литературы по заданию преподавателя;
- подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме;
- написание эссе;
- выполнение заданий.

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам и практикумам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учитывая значительный объем изучаемых материалов, в особенности визуального характера, чрезвычайно важно, чтобы студент следовал указаниям преподавателя по подготовке к каждому аудиторному занятию.

План занятий и рекомендованная литература по темам предоставляется в начале курса. При самостоятельной работе студенту рекомендуется составлять список вопросов к просмотренной фильмографии и прочитанной литературе, уделяя особое внимание непонятным концепциям и историческим деталям. В каждом практическом занятии будет отводиться время на их проработку и объяснение.

В течение курса предполагается частичный и полный просмотр фильмов, входящих в список источников (фильмография). Поскольку работа в рамках семинаров и участи в диспутах предполагает оперирование конкретными примерами, студентам рекомендуется как можно раньше ознакомиться с перечисленными кинопроизведениями.

Пропуск более трети аудиторных занятий вне зависимости от причины требует дополнительной сдачи пропущенного материала, без которого студент не будет допущен к аттестации.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

В разделе 6 (п. 6.1., п. 6.2.) указан перечень основной и дополнительной литературы, который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским занятиям и выполнении самостоятельной работы.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Примерные темы для сообщений (промежуточная аттестация). Студент готовит 4 сообщения для докладов и обсуждения во время семинарских занятий. Каждый тематический блок, состоящий из лекций и семинарских занятий заканчивается промежуточной аттестацией. Общая оценка складывается из оценки качества выступлений и оценки активности в семинарских обсуждениях.

1. Технические изобретения и эстетика кино
2. Архитектура кино
3. Кино и аудитория
4. Киножанры американского кино
5. Кино и мультипликация
6. Художественные приемы киноискусства
7. Национальные кинематографии
8. Кинофестивали
9. Киноархив и киномузей
10. Звезды кино
11. Авангард в кино
12. Советский кино-авангард
13. Американский кино-авангард
14. Музыка и кино

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Иоскевич Яков Борисович О Берлинской школе. Тихая революция в европейском кино / Санкт-Петербург : Ин-т истории искусств,2014.http://www.iprbookshop.ru/49460.html

6.2. Дополнительная литература.

1. Цидина Т.Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.).Челябинск: Челябинский государственный институт культуры.2013.http://www.iprbookshop.ru/56474

2.В.Р. Гардина [и др.] Воспоминания о ВГИКе : сборник воспоминаний.М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).2014.http://www.iprbookshop.ru/30612

3.В. Виноградов [и др.]. На рубеже веков : современное европейское кино. Творчество, производство, прокат.М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК),2015.http://www.iprbookshop.ru/49998.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf

6.4 Нормативные правовые документы.

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Текст] : № 3612-1. - Москва : Проспект, 2017. - 31, [1] с.
3. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [Текст] : (вступает в силу с 1 сентября 2013 г.). - [Б. м.] : [б. и.], 2013. - 143 с..
4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2012 № 892 "Об утверждении Положения о Департаменте кинематографии и модернизационных программ"

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Энциклопедия отечественного кино http://2011.russiancinema.ru
2. Официальный сайт British Film Institute http://www.bfi.org.uk
3. Официальный сайт The American Film Institute http://www.afi.com
4. Официальный сайт Cinémathèque Française http://www.cinematheque.fr
5. Официальный сайт Базы данных кинематографа IMDB http://www.imdb.com/?ref_=nv_home

6.6 Иные рекомендуемые источники.

1. Лурсель Жак Авторская энциклопедия фильмов. М.: Rosebud Publishing, Интерсоцис, Пост Модерн Технолоджи. 2009. - 2000 с.
2. Филиппов, Сергей Александрович. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: Клуб «Альма Анима», 2006. – 208 с
3. Цивьян Юрий. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России. 1896-1930. Рига: Зинатне, 1991. - 492 с.
4. Де Бек Антуан. Новая волна. Портрет молодости. М.: Rosebud Publishing. 2015. 128 с.
5. Айснер Лотте. Демонический экран. М.: Rosebud Publishing. 2010. 256 с.
6. Борьба на два фронта : Жан-Люк Годар, группа Дзига Вертов, 1968 - 1972 / [сост.:
7. Кирилл Медведев, Кирилл Адибеков ; пер.: К. Адибеков и др.]. - [Москва] : Свободное марксистское изд-во, 2010. - 111 с.
8. Булгакова, Оксана. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств / Оксана Булгакова. - Москва : Новое литературное обозрение, 2010. - 318, [1] с.
9. О Берлинской школе. Тихая революция в европейском кино / сост. Мир
10. Иоскевич, Яков Борисович. Сто лет аудиовизуальной культуры Франции / Я. Иоскевич ; Ин-т истории искусств. - Санкт-Петербург : Ин-т истории искусств, 2009-2011.
11. Кино-фот, 1922-2010 / [текст, подгот. ил.: А.Н. Лаврентьев]. - Москва : Фонд "Русский авангард", 2010. - 11, [1] с.
12. Марголит, Евгений Яковлевич. Живые и мертвое : заметки к истории советского кино 1920-1960-х годов / Евгений Марголит. - Санкт-Петербург : Мастерская "Сеанс", 2012. - 557, [2] с.

13. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. - 1. 0 Ч. 2: Кино, телевидение, видео видеоарт) начало сетевого творчества, 1939-1995. - 2011. - 234, [2] с.
14. Сергей Михайлович Третьяков : кинематографическое наследие : статьи, очерки, стенограммы выступлений, доклады. Сценарии : [сборник] / Рос. ин-т
15. культурологии ; [авт.-сост. И.И. Ратиани]. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. 353 с.
16. Хренов, Андрей Николаевич. Маги и радикалы : век американского
17. авангарда / Андрей Хренов. - Москва : Новое литературное обозрение, 2011. - 402, [1] с.
18. Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Дисней / Сергей Эйзенштейн ; [предисл., коммент. Н. Клейман]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 123 с. аил Ратгауз. -
19. Москва : Новое издательство, 2014. - 125, [1] с.

Источники (Фильмография):

1. 2001. Космическая одиссея реж. Стенли Кубрик 1968
2. Агирре, гнев божий реж. Вернер Херцег 1972
3. Амаркорд реж. Федерикко Феллини 1973
4. Андалузский пес реж. Луи Бюнюэль 1929
5. Андрей Рублев реж. Андрей Тарковский 1967
6. Без надежды реж. Миклош Янчо 1965
7. Белоснежка и семь гномов Уолт Дисней Продакшн 1937
8. Бонни и Клайд реж. Артур Пенн 1967
9. Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн 1925
10. Бульвар заходящего солнца (Сансет бульвар) реж. Билли Уайдлер 1950
11. Вестсайдская история реж. Роберт Уайз и Джером Роббинс 1961
12. Голубой ангел реж. Джозеф фон Штернберг 1930
13. Гражданин Кейн реж. Орсон Уэллс 1941
14. Дети райка реж. Марсель Карне 1945
15. Дорога реж. Федерико Феллини 1954
16. Замужество Марии Браун реж. Райнер Вернер Фассбиндер 1978
17. Империя чувств реж. Нагиса Ошима 1976
18. Кабаре реж. Боб Фосс 1972
19. Кабинет доктора Калигари реж. Роберт Вине 1920
20. Каникулы господина Юло реж. Жак Тати 1953
21. Метрополис реж. Фриц Ланг 1927
22. Нанук с Севера реж. Роберт Флаэрти 1922
23. Нетерпимость реж. Дэвид Уорк Гриффит 1916
24. Новые времена реж. Чарльз Чаплин 1936
25. Окраина реж. Борис Барнет 1933
26. Пение под дождем реж. Стенли Донен и Джин Келли
27. Пепел и алмаз реж. Анджей Вайда 1958
28. Почтальон всегда звонит дважды реж. Тей Гарнетт 1946
29. Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота реж. Луи Люмьер 1895
30. Приключение реж. Микелеанджело Антониони 1960
31. Путешествие на луну реж. Жорж Мельес 1902
32. Расёмон реж. Акира Куросава 1950
33. Рим открытый город реж. Роберто Росселини 1945
34. Рождение нации реж. Дэвид Уорк Гриффит 1915
35. Седьмая печать реж. Ингмар Бергман 1956
36. Страсти Жанны Д Арк реж. Карл Теодор Дрейер 1928
37. Тени забытых предков реж. Сергей Параджанов 1966

38. Тридцать девять шагов реж. Альфред Хичкок 1935
39. Триумф воли реж. Лени Рифеншталь 1936
40. Унесенные ветром реж. Виктор Флеминг и Джордж Кьюкор, С. Вуд, У. Мензис
41. Хиросима, любовь моя реж. Ален Рене 1959
42. Человек с киноаппаратом реж. Дзига Вертов 1929
43. Человек-слон реж. Дэвид Линч 1980
44. Шепоты и крики реж. Ингмар Бергман 1973

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий.

Аудитории с компьютерным, проекционным оборудованием и колонками для демонстрации презентаций и аудио-видеоматериалов.

Требования к программному обеспечению общего пользования.

Необходимы проектор, ноутбук и колонки.