

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

24.12 2023 г.

Регистрационный № УД-6-74 /эуч.

КИНОИСКУССТВО

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0213-01 Искусствоведение*

2023

Учебная программа составлена на основе учебного плана по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение (профилизация: Компаративное искусствоведение)

СОСТАВИТЕЛЬ:

Н. И. Наркевич, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Д. А. Ивановская, доцент кафедры дизайна архитектурной среды учреждения образования «Белорусский национальный технический университет», кандидат искусствоведения;

А. В. Макаревич, заведующий кафедрой менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Киноискусство» предназначена для подготовки обучающихся учреждений высшего образования по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение. Учебная дисциплина «Киноискусство» включена в модуль компонента учреждения высшего образования «Техногенные искусства» и тесно связана с такими дисциплинами, как «Анимационное кино», «Фотоискусство», «Неигровое искусство», направлена на формирование у студентов более глубокого понимания интегрирующих процессов в искусстве.

Учебная программа предусматривает целостный подход к теории и истории кино, ее содержание раскрывает процесс становления и эволюции киноискусства. Эволюция киноискусства, понимание его отдельных периодов, творческого пути мастеров рассматриваются в многообразном культурно-историческом контексте. Киноискусство включает в себя историю развития системы кинопроизводства, формирование средств художественной выразительности, теории кино и самой концепции искусства экрана. Учебная дисциплина не ограничивается рассмотрением исторического прошлого киноискусства. Она обобщает идейно-художественные традиции и опыт киноискусства, раскрывает перспективу дальнейшего развития кино, определяя его место в современной аудиовизуальной культуре.

Многослойность истории киноискусства определила возможность оставить за автором-составителем право отбора материала, способствующего продуктивному его усвоению. Представленный материал учебной программы организован исходя из хронологически-исторического принципа и охватывает историю киноискусства, начиная от истоков становления кино до середины XX века. Вертикальное хронологическое построение учебной дисциплины дополняется горизонтальными срезами, рассматривающими историю различных национальных кинематографий.

Особое внимание уделено как специфике киноискусства, так и межпредметным связям с эстетикой, культурологией, философией, театральным, изобразительным, музыкальным искусством, литературой. Взаимосвязь вышеупомянутых учебных дисциплин позволяет наиболее полно раскрыть природу искусства кино.

Освоение учебной программы по дисциплине «Киноискусство» направлено на формирование следующих *специализированных компетенций*:

- использовать на практике методологию проведения контекстуального анализа художественного произведения;
- владеть принципами компаративного анализа произведений искусства;

– понимать и анализировать динамику развития техногенных видов искусства и их взаимосвязи в историческом контексте с традиционными видами искусства.

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов необходимого комплекса знаний о закономерностях и основных тенденциях развития киноискусства.

Задачи учебной дисциплины:

1. раскрыть идейно-художественные, философские и культурологические корни киноискусства;
2. систематизировать теоретические знания студентов в области теории и истории киноискусства;
3. предложить развернутую характеристику основных кинематографических художественных направлений, школ;
4. раскрыть уникальные особенности творчества режиссеров, оказавших влияние на развитие мирового и отечественного киноискусства;
5. сформировать у студентов способность видеть эстетические особенности отдельных кинопроизведений и направлений, распознавать авторский стиль.

Познакомившись с материалом учебной дисциплины, студент должен *знать*:

- исторические этапы развития кино, переломные моменты его развития и ведущие художественные направления;
- видовую и жанровую классификацию искусства кино;
- основные стилистические черты авторского кинематографа;
- основные термины, применяемые при изучении киноискусства;
- главные произведения крупнейших режиссеров мирового и белорусского киноискусства;

уметь:

- определять закономерности развития киноискусства, излагать основные характеристики художественных направлений;
- определять специфику художественно-образной структуры киноискусства отдельных режиссеров;
- применять полученные знания к анализу фильмов, определять основные характеристики художественных направлений;
- использовать полученные знания в исследовательской практике;

владеть:

- теоретическими знаниями о специфике искусства кино, его значении в современном обществе;
- категориальным аппаратом и терминологической лексикой искусства кино;

– различными исследовательскими подходами в изучении произведений киноискусства;

– навыками осознанного восприятия образцов киноискусства и критического суждения в сфере интерпретации медиатекстов.

Форма текущей аттестации – защита творческих работ.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Киноискусство» для студентов специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение всего предусмотрено 118 часов, из которых 68 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 40 часа, семинарские – 28 часа.

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Теория киноискусства

Тема 1. Кино как вид искусства

Цель, задачи, содержание учебной дисциплины. Основные понятия дисциплины. Исторические предпосылки рождения кино. Синтетическая природа кино. Кино в системе традиционных и техногенных искусств.

Тема 2. Видовая и жанровая классификация кино

Виды кино. Основные подходы к внутривидовой дифференциации. Неигровое, игровое, анимационное кино. Жанры игрового кино. Проблема жанровой специфики фильма. Основные подходы к жанровой дифференциации.

Тема 3. Основы языка киноискусства: художественное время и пространство

Художественное время и художественное пространство в кино. Природа кинематографического времени. Категории и уровни художественного времени в кино. Понятие художественного пространства в кино. Виды художественного пространства фильма.

Тема 4. Основы языка киноискусства: изобразительный строй и звуковой образ фильма

Средства художественной выразительности киноискусства. Движение – основа кинообразности. Кадр как первичный элемент кинопроизведения. Изобразительная (визуальная) основа фильма (план, ракурс, композиция, свет и цвет). Звуковой (аудиальный) образ фильма (речь, музыка, шумы, тишина).

Тема 5. Монтаж как основа киноповествования

Монтаж в кино: функции и виды. Этапы развития практики и теории монтажа. Теоретики монтажа (Д. Мельес, Д. У. Гриффит, С. Эйзенштейн, Л. Кулешов, Д. Вертов и др.). Монтажный стиль в кино.

Раздел II. Становление кинематографа

Тема 6. Кино Франции начала XX в.

Кинематограф Франции начала XX в. Кинематограф братьев Люмьер и их фильмы-репортажи «Выход рабочих с фабрики», «Завтрак младенца», «Прибытие поезда». Динамика реальности и статичность кинокамеры.

Освоение технических возможностей кинокамеры. Ж. Мельес – родоначальник игрового кино. Фильмы-спектакли Ж. Мельеса. Фантастическая феерия «Путешествие на Луну». Первые кинозвезды (А. Дид, М. Линдер), первые кинокомпании «Патэ» и «Гомон».

Тема 7. Кино США начала XX в.

Первые киносеансы в США и первые кинокомпании. Развитие киноиндустрии в условиях конкуренции многочисленных студий. Борьба Патентного треста за монополизацию сферы кинопроизводства и кинопроката. Возникновение Голливуда. Ранние жанры американского кино: ковбойский фильм (Г. Андерсон), «комическая» (М. Сеннетт).

Начало творческого пути Д. У. Гриффита. Освоение опыта театра и литературы, обобщение достижений мирового кино. Актерская школа Гриффита, разработка принципов кинодраматургии и кинематографического языка. Новаторство режиссуры, разработка классических приемов монтажа. Выдающиеся произведения мирового экрана – «Рождение нации» (1914), «Нетерпимость» (1916).

Творчество Ч. Чаплина. Эволюция образа в ранних комедиях Ч. Чаплина. Борьба за творческую самостоятельность, мотивы социального протеста: «Малыш» (1921), «Золотая лихорадка» (1925).

Тема 8. Кино Швеции (1916–1925)

Становление и художественное своеобразие шведской киношколы. Реалистическая экспрессия, как на повествовательном, так и на изобразительном уровне в шведском кино.

Творчество В. Шёстрёма. Углубленный психологизм, отражение внутреннего мира персонажей фильмов «Терье Виген» (1916), «Горный Эйвинд и его жена» (1917), «Возница» (1920). Изобразительно-пластический язык фильмов М. Штиллера «Песнь о багрово-красном цветке» (1918), «Деньги господина Арне» (1919), «Йохан» (1920).

Тема 9. Киноискусство Германии 1920-х гг.

Немецкий киноэкспрессионизм

Расцвет немецкого кино. Коммерческая кинопродукция. Костюмно-исторические, уголовные, экзотические фильмы и их авторы. Э. Любич – мастер жанрового кино.

Философско-эстетические принципы, тематика и проблематика немецкого киноэкспрессионизма. Характер сюжета, типы героев, изобразительная стилистика. Экспрессионистская модель мира в фильмах Р. Вине, Ф. Мурнау, Ф. Ланга. Эстетические принципы экранного

экспрессионизма в фильме Р. Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919). Идейная концепция киноленты, ее пластическо-пространственная реализация.

Достижения немецкого символического киноэкспрессионизма. Творчество Ф. Ланга. Художественная специфика фильмов «Усталая смерть» (1921), «Доктор Мабузе – игрок» (1922), «Нибелунги» (1924), «Метрополис» (1926). Эстетические принципы камершпиле – завершающей фазы немецкого киноэкспрессионизма. Стилистические поиски, элементы социальной критики в картинах Ф. Мурнау «Последний человек» (1925), П. Пабста «Безрадостный переулок» (1925).

Тема 10. Кино Франции 1920-х гг.

Французский киноавангард

Борьба творческой интеллигенции Франции за возрождение национального кино. Группа теоретика авангарда Л. Деллюка. Формирование ядра группы: Л. Деллюк, Ж. Дюлак, М. Л. Эрбье, Ж. Эпштейн и др. Реализация теоретических взглядов Л. Деллюка в фильмах «Молчание» (1920), «Женщина ниоткуда» (1922). Характерные особенности киноимпрессионизма: пленэрная кинопись, субъективная камера как способ визуализации внутреннего пространства героя. Новаторство фильма А. Ганса «Колесо» (1922).

Киноавангард и поиск новых возможностей киноязыка. Отрицание сюжета и актера, образный статус средств пластической выразительности (план, ракурс, монтаж). Ф. Леже «Механический балет» (1924), Р. Клер «Антракт» (1924), «Отражение света и скорости» (1925) А. Шомет. Дадаизм в творчестве Ж. Дюлак «Раковина и священник», «Пластинка № 927», «Арабеска» Ж. Дюлак. Сюрреализм. Противоречивость творческих исканий (М. Рэй «Морская звезда» (1928), Л. Бунюэль, С. Дали «Андалузский пес» (1928) и «Золотой век» 1930)).

Тема 11. Советское кино 1920-х гг.

Организационные мероприятия в области кино после Октябрьской революции. Тематика и эстетика агитфильмов. Поиск новых средств кинематографической выразительности. Основные тенденции в развитии советского кино: умеренная (московская школа) и левоавангардистская (ФЭКС). Ведущие мастера московской школы и их открытия. Исследование изобразительно-монтажных возможностей киноискусства. Теория киномонтажа Л. Кулешова («Эффект Кулешова»). Поэтический строй фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924).

Художественное новаторство С. Эйзенштейна. Теоретические труды С. Эйзенштейна 1920-х гг. Теории «монтажа аттракционов», «типажа»,

«интеллектуального кино», «обертонного монтажа» и др. Новаторский характер драмы-хроники: «Стачка» (1925), «Броненосец “Потемкин”» (1925), «Октябрь» (1927). «Броненосец «Потемкин» (1925) – крупнейшее произведение советской и мировой кинематографии. В. Пудовкин и школа «психологического реализма» в кино (трилогия «Мать» (1926), «Конец Санкт-Петербурга» (1927), «Потомок Чингис-хана» (1928)).

Мастерская ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера): Г. Козинцев и Л. Трауберг, С. Юткевич. Новаторское значение творческих поисков в обогащении изобразительно-выразительных возможностей киноискусства. Эстетические принципы ФЭКС. Эксцентрические фильмы «Похождения Октябрины» (1924) и «Чертво колесо» (1926). «Поэтическое» кино А. Довженко. Своеобразие воплощения историко-революционной темы. Символика образов в фильме «Арсенал» (1929). Философско-поэтическая концепция фильма «Земля» (1930).

Тема 12. Белорусское кино 1920-х гг.

Организация кинопроизводства. Создание Белгоскино (1924). Первые хроникальные ленты. Основание киностудии «Советская Беларусь» в Ленинграде (1928). Первые мастера белорусской кинематографии. Творчество Ю. Тарича. Художественная своеобразие и значение фильмов «Лесная быль» (1926) и «До завтра» (1929): выразительность детали, метафорический монтаж, образная семантика.

Проблемы отражения истории и современности в фильмах В. Гардина «Кастусь Калиновский» (1928), «Песня весны» (1929). Творчество В. Корш-Саблина. Художественное специфика историко-революционной эпопеи «В огне рожденная» (1930).

Раздел III. Трансформация стиля в кино (1930-1940)

Тема 13. Советское кино 1930-х гг.

Исторические и политические факторы давления на кинематограф. Жанрово-тематическое разнообразие советского кино. Первые успехи советских кинематографистов в звуковом кино. Новый этап в художественном осмыслении исторического прошлого. Новые герои и конфликты. Тема современности на экране. Мифологизация образа исторической личности на экране: «Петр I» (1937–1939) В. Петрова, «Чапаев» (1934) Г. Васильева и С. Васильева, «Депутат Балтики» (1937) А. Зархи и И. Хейфица, «Ленин в Октябре» (1937) и «Ленин в 1918 году» (1939) М. Ромма.

Музыкальная комедия как один из ведущих жанров советского киноискусства: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938)

(реж. Г. Александров), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941) (реж. И. Пырьев).

Творчество С. Эйзенштейна. Жанр исторической эпопеи как отражение героического прошлого и утверждение «сильной личности»: «Александр Невский» (1938) и «Иван Грозный» (1947) С. Эйзенштейна.

Тема 14. Белорусское кино 1930-х гг.

Основные тенденции развития белорусского кино в контексте советской киношколы. Овладение технологией звукозаписи. Первая звуковая кинопрограмма Ю. Тарича «Переворот» (1930). Выразительные возможности звука в кинокартине В. Корш-Саблина «Первый взвод» (1933).

Тема современности на экране. Образ жизни советского человека в эпоху «великого перелома». Фильм «Дважды рожденный» (1934) Э. Аршанского. Развитие комедийного жанра в белорусском кино. Поэтика фильма «Поручик Киж» (1933) А. Файнцимера: сюжет, пластическая выразительность кадра, музыкальная партитура. Социальная сатира в кинокартине «Искатели счастья» (1936) В. Корш-Саблина.

Тема 15. Итальянский неореализм

Предпосылки итальянского неореализма как художественного направления. Кино «белых телефонов» эпохи Б. Муссолини. Художественные принципы неореализма. Фильмы «Рим – открытый город» (1945) и «Пайза» (1946) Р. Росселлини – эстетическая реализация программы неореализма. Кульминация развития неореализма. Социально-психологические драмы «Земля дрожит» (1948) Л. Висконти, «Горький рис» (1948) Дж. де Сантиса, «Похитители велосипедов» (1948) В. де Сика. «Розовый неореализм» как отражение позитивных перемен социальной жизни Италии в начале 1950-х гг.: «Чудо в Милане» (1950) В. де Сика.

Тема 16. Французский поэтический реализм

Кинематограф начала 1930-х гг.: открытие звукозаписи и новые эстетические задачи. Французский поэтический реализм. Экранный образ «маленького человека» в контексте повседневности. Кинопроизведения Ж. Виго «Ноль за поведение» (1933) и «Атланта» (1934): лирическая интонация, мягкий юмор, метафоризм молчания, взаимопроникновение объективной и субъективной реальности. Творчество М. Карне: «Набережная туманов» (1938), «Дети райка» (1944). Повествовательная интрига и утонченность изобразительных решений.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	семинары		
1.	Раздел I. Теория киноискусства	10	6	4	
1.1	Кино как вид искусства	2		2	дискуссия
1.2	Видовая и жанровая классификация кино	2	2		
1.3	Основы языка киноискусства: художественное время и пространство	2	2		
1.4	Основы языка киноискусства: изобразительный строй и звуковой образ фильма	2	2		
1.5	Монтаж как основа киноповествования	2		2	фронтальный опрос
2.	Раздел II. Становление кинематографа	14	10	8	
2.1	Кино Франции начала XX в.	2		2	дискуссия
2.2	Кино США начала XX в.	2	2		
2.3	Кино Швеции (1916–1925)	2		2	эссе
2.4	Кино Германии 1920-х. Немецкий киноэкспрессионизм	2	2		
2.5	Кино Франции 1920-х гг. Французский киноавангард	2	2	2	эссе
2.6	Советское кино 1920-х гг.	2	2		
2.7	Белорусское кино 1920-х гг.	2	2	2	защита творческих работ
3.	Раздел III. Трансформация стиля в кино (1930-1940)	8	6	2	
3.1	Советское кино 1930-х гг.	2	2		
3.2	Белорусское кино 1930-х гг.	2		2	фронтальный опрос

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		лекции	семинары		
3.3	Итальянский неореализм	2	2		
3.4	Французский поэтический реализм	2	2		
	Всего: 68	32	22	14	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Агафонова, Н. А. Экранное искусство: художественная и коммуникативная специфика / Н. А. Агафонова. – Минск : БГУКиИ, 2009. – 272 с.
2. Светлакова, Е. Ю. Режиссура фильма : учеб. пособие для вузов / Е. Ю. Светлакова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2022. – 65 с.
3. Фрейлих, С. И. Киноискусство: теория и практика / С. И. Фрейлих ; [авт. вступ. ст. К. Э Разлогов]. – Москва : Академический Проект, 2016. – 558 с.

Дополнительная

1. Агафонова, Н. А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2005. – 190 с.
2. Агафонова, Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н. А. Агафонова. – Минск : Тисей, 2008. – 392 с.
3. Базен, А. Что такое кино? : сб. ст. / Андре Базен ; пер. с фр. – Москва : Искусство, 1972. – 383 с.
4. Бондарова, Е. Л. Кінематограф і літаратура: творы беларускіх пісьменнікаў на экране / Е. Л. Бондарова. – Мінск, 1993. – 176 с.
5. Беларусы: [у 12 т.] / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Беларус. навука, 1995–2009. – Т. 12: Экраннае мастацтва / [А. В. Красінскі і інш.]. – 2009. – 683 с.
6. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства: учеб. пособие / Джейн Барнуэл; пер. с англ. М. Еремеевой; науч. ред. А. М. Шемякин; РГГУ. – Москва : Тридэ Кукинг, 2010. – 208 с.
7. Белорусское кино в лицах: сб. статей о кино / Науч. ред. О. Нечай, В. Скороходов. – Минск : БелГИПК, 2004. – 360 с.
8. Бунюэль о Бунюэле : Мой последний вздох (Воспоминания). – Москва : Радуга 1989. – 384 с.
9. Все белорусские фильмы: В 2 т. Т. 1. Игровое кино (1926–1970): каталог-справочник / авт.-сост. : И. Авдеев, Л. Зайцева; науч. ред. А. В. Красинский. – Минск : Беларус. навука, 1996. – 240 с.
10. Гісторыя кінамастацтва Беларусі : у 4 т. / А. В. Красінскі. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 1 : 1924–1959 гг. – 279 с.
11. Иоскевич, Я. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. Часть 1: Становление кинокультуры (1895–1939) / Я. Иоскевич. – СПб. : ГНИИ «Институт истории искусств», 2009. – 216 с.

12. История зарубежного кино (1945–2000) : учебник для вузов / сост. и отв. ред. В. А. Утилов. – Москва : Прогресс-Традиция, 2005. – 560 с.
13. История отечественного кино : учеб. / отв. ред. Л. М. Будяк. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 528 с.
14. Кино : энцикл. словарь. – Москва : Сов. энцикл., 1987. – 640 с.
15. Комаров, С. Великий немой / С. Комаров. – Москва : Всерос. гос. ин-т кинематографии, 1994. – 302 с.
16. Красинский, А. В. Юрий Тарич / А. В. Красинский. – Минск : Наука и техника, 1971. – 148 с.
17. Лотман, Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 2005. – С. 288–373.
18. Нечай, О. Ф. Основы киноискусства : учеб. пособие / О. Ф. Нечай ; науч. ред. И. В. Вайсфельд. – Москва : Просвещение, 1989. – 288 с.
19. Разлогов, К. Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета / К. Э. Разлогов. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 287 с.: ил.
20. Ратников, Г. В. Жанровая природа фильма / Г. В. Ратников. – Минск, 1990. – 181 с.
21. Садуль, Ж. История киноискусства: от его зарождения до наших дней / Ж. Садуль. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. – 463 с.
22. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. – М., 1968. – Т. I. – С. 139 – 219; Т. IV. – С. 148–222.
23. Трауберг, Л., Дэвид У. Гриффит. «Жизнь в искусстве». – Москва : Искусство, 1981. – 209 с.
24. Филиппов, С. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства / С. Филиппов. – Москва : Клуб «Альма Анима», 2006. – 208 с.
25. Фрейлих, С. И. Киноискусство: теория и практика / [авт. вступ. ст. К. Э Разлогов]. – Москва : Академический Проект, 2016. – 558, [1] с.
26. Шкловский, В. Эйзенштейн / В. Шкловский. – Москва : Искусство, 1976. – 296 с.: ил. – (Жизнь в искусстве).
27. Эйзенштейн, Сергей Михайлович. Избранные произведения. В 6 т. Т. 3 / [редкол.: П. М. Аташева и др. ; гл. ред. С. И. Юткевич ; сост.: П. М. Аташева и др. ; вступ. ст. С. Фрейлих]. – Москва : Искусство, 1964. – 669 с.
28. Экран и культурное наследие Беларуси / [А. А. Карпилова и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 381 с.
29. Юренев, Р. Н. Чудесное окно: краткая история мирового кино / Р. Н. Юренев. – Москва : Просвещение, 1983. – 287 с.

Рекомендуемые методы обучения

Основными методами и технологиями обучения являются проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол) и др.

Основной формой обучения являются лекционные занятия для получения базовой информации. Чтение лекций сопровождается аудиовизуальными, мультимедийными демонстрациями и слайд-презентациями. Теоретические знания подкрепляются на семинарских занятиях с обязательным фрагментарным просмотром произведений для последующего анализа, выполнением творческих работ, подготовкой докладов, ведением дневника кинопросмотров, самостоятельной работой с литературой.

Инструментарий преподавателя дисциплины, способствующий формированию компетенций, полагает использование таких педагогических технологий и методов обучения, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности и поисковый метод (на этапе подготовки заданий);
- игровые технологии (в деловых и ролевых играх);
- сенситивный тренинг (при тренировке самопознания, регулировании эмоционального отношения к себе и коллегам);
- визуальные технологии (иллюстрации, демонстрация, видеоматериалы).

Рекомендуемые средства диагностики

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управления самостоятельной работой.

Для контроля качества образования используются следующие средства диагностики:

- фронтальный опрос;
- написание кино-викторины по отдельным разделам дисциплины;
- написание рефератов по отдельным разделам дисциплины;
- выступление студентов на семинарских занятиях по разработанным темам;
- выступление студентов на научно-практических конференциях с подготовленными ими докладами.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. Самостоятельная работа студентов направлена на обогащение их умений и навыков по учебной дисциплине в свободное от обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование, потребность в расширении кругозора, повышение нравственного, культурного уровня и контроля собственной деятельности. В наибольшей степени качественному процессу обучения студентов по учебной дисциплине «Киноискусство» должен содействовать дополнительный просмотр и анализ произведений киноискусства. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль ее выполнения.

Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы студентов непосредственно связаны с использованием поискового метода, включающего подготовку электронных презентаций и устных сообщений на заданные темы, самостоятельный просмотр произведений киноискусства, а также написание эссе. В ходе такой работы студенты лучше углубляются в предметную область. Такая организация работы способствует своевременному выявлению недочетов и их исправлений, определению сильных сторон творческой индивидуальности, а также повышению базовой профессиональной компетенции обучающихся.