

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

«Утверждаю»

«Утверждаю»

_____

Декан факультета О. А Бударина

_____

Зав. кафедрой М. В. Маслова

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История и теория неигрового кино

Специальность

Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссёр телевизионных программ, педагог

Квалификация (степень) выпускника

Режиссёр телевизионных программ, педагог

Форма обучения - очная, заочная

Направление

Драматургия

Профиль

Мастерство кинодраматурга

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения – очная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

Москва 2015

1. Цель курса

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области неигрового кино и ТВ, ознакомление с основополагающими тенденциями документалистики как одного из эффективных способов построения картин мира и творческих ответов на злободневные социальные и гуманитарные проблемы истории и современности, овладение теоретической информационной базой, которая является неотъемлемой частью приобретения в том числе и практических умений и навыков в процессе обучения кинематографическим профессиям.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина относится к вариативной части теоретического цикла профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь внятные представления о времени возникновения кинематографа и его основных достижениях не только на уровне общегуманитарной эрудиции и заинтересованности современного человека, касающихся культуры и искусства, но и исходя из пройденных ранее дисциплин «История отечественного и зарубежного кино», «Эстетика кино». Курс является основополагающим в формировании теоретической базы знаний о предшествовавшей сегодняшнему дню и исторически сложившейся кинематографической традиции на примере эволюции неигровых форм кино.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки «Режиссура кино и телевидения»

(ОК-1, ОК-13, ПСК-4-4)

ОК-1 - Способен приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные образовательные и информационные технологии;

ОК-13 - Способен к анализу произведений литературы и искусства.

ПСК-4-4 - Разрабатывать замысел будущего фильма или программы, развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса.

«Драматургия»

(ОК-7, ОК-9, ОК-21)

ОК-7 – способен пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информации; работать с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях, с информацией;

ОК-9 – способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;

ОК-11 - способен пользоваться художественными и эстетическими принципами на основе духовно- нравственных ценностей, понимать значение и роль религии в истории и современной духовной жизни общества;

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. **Знать** основные вехи развития неигрового кино в России и мире, как в его историческом, так и в теоретическом аспектах,
2. **Уметь** сопоставлять тенденции прошлого и настоящего в неигровом кино,
3. **Владеть** способностью самостоятельно оценивать происходящие события в социуме и его отражении в текущем документальном кинопроцессе,
4. **Осознавать** необходимость постоянного приобретения новых знаний в области кинодокументалистики и после того, как будет сдан зачёт по предмету – исключительно в целях собственного самосовершенствования для дальнейшей успешной работы в сфере кино и телевидения.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины по специальности «Режиссура кино и телевидения» составляет 2 зачётные единицы, 72 часа; по направлению «Драматургия» - 4 зачетные единицы, 144 часа.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Очное отделение

«Режиссура кино и телевидения»

Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
			лекц	сем	п/г	м/г	срс	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
	VII							
Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ НЕИГРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА								Коллоквиум
<i>Тема 1.</i> Начало кинохроники, первые киножурналы и школы неигрового кино в Европе и США		1	2				2	
<i>Тема 2.</i> Хроникальные сюжеты в раннем русском кино		2	1				1	

<i>Тема 3.</i> Кинодокументалистика как средство пропаганды в годы Первой мировой войны		2	1				1	
Раздел II. НЕИГРОВОЕ КИНО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ								Эссе
<i>Тема 4.</i> Документализм как форма художественного мышления		3	1				1	
<i>Тема 5.</i> Информационно-популяризаторский ресурс неигрового кино		3	1				1	
Раздел III. РАСЦВЕТ НЕИГРОВОГО КИНО НЕМОГО ПЕРИОДА								Коллоквиум
<i>Тема 6.</i> Западная кинодокументалистика в 20-е годы		4	1				2	
<i>Тема 7.</i> Отечественное документальное кино в 20-е годы		4		1			2	
Раздел IV. НЕИГРОВОЕ КИНО И ОСВОЕНИЕ ЗВУКА								Эссе
<i>Тема 8.</i> Обогащение функциональных возможностей документалистики с внедрением в кино звука		5	1				1	
<i>Тема 9.</i> Новые формы репрезентации материала в неигровом кино		5	1				1	
<i>Тема 10.</i> Политическая мифология в неигровом кино Германии 30-х гг.		6	2				1	
<i>Тема 11.</i> Хроникальная кинолетопись и идеологемы в советском документальном кино 30-х гг.		7	2				2	
<i>Тема 12.</i> Теория, практика и просветительский пафос английской школы неигрового кино 30-х годов		8	1	1			2	
Раздел V. СТРУКТУРА ОБРАЗА В НЕИГРОВОМ КИНО								
<i>Тема 13.</i> Фактография и достоверность как инструменты образности в кинодокументалистике		8	1	1			1	Рубежный контроль

<i>Тема 14.</i> Принцип отбора, типизации и индивидуализации в неигровом кино		9	1				1	
<i>Тема 15.</i> Драматургические сходства и различия неигрового и игрового кино		9	1				1	
<i>Тема 16.</i> Формы взаимодействия автора и материала в неигровом кино		10	1				1	
<i>Тема 17.</i> Прямая речь и музыкальное сопровождение в неигровом кино		10	1				1	
Раздел VI. НЕИГРОВОЕ КИНО В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ								
<i>Тема 18.</i> Интеграция форм игрового и неигрового кино в мировом документальном кинопроцессе		11	2				1	
<i>Тема 19.</i> Военная тема в неигровом кино Германии и США 40-х гг.		12	1				2	
<i>Тема 20.</i> Советская кинодокументалистика в годы Великой Отечественной войны		12	1	1			2	
Раздел VII. ВИДОВАЯ И ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА НЕИГРОВОГО КИНО								
<i>Тема 21.</i> Кинохроника и документальный фильм – базовые разновидности неигрового кино		13	1				1	
<i>Тема 22.</i> Модификация жанра применительно к неигровому кино		13	1				1	
Раздел VIII. ЖАНРОВО – СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ В МИРОВОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО 50-х - 2000-х ГОДОВ								
<i>Тема 23.</i> Новаторство английского «Свободного кино», культурологическая платформа французской «Синема верите» и документалистика в независимом кино США 60-х годов		14	2				2	

Кинодокументалистика как средство пропаганды в годы Первой мировой войны		2					2	
Раздел II. НЕИГРОВОЕ КИНО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ								Эссе
<i>Тема 4.</i> Документализм как форма художественного мышления		3					2	
<i>Тема 5.</i> Информационно-популяризаторский ресурс неигрового кино		3					2	
Раздел III. РАСЦВЕТ НЕИГРОВОГО КИНО НЕМОГО ПЕРИОДА								Коллоквиум
<i>Тема 6.</i> Западная кинодокументалистика в 20-е годы		4					2	
<i>Тема 7.</i> Отечественное документальное кино в 20-е годы		4					2	
Раздел IV. НЕИГРОВОЕ КИНО И ОСВОЕНИЕ ЗВУКА								Эссе
<i>Тема 8.</i> Обогащение функциональных возможностей документалистики с внедрением в кино звука		5					2	
<i>Тема 9.</i> Новые формы репрезентации материала в неигровом кино		5					2	
<i>Тема 10.</i> Политическая мифология в неигровом кино Германии 30-х гг.		6					2	
<i>Тема 11.</i> Хроникальная кинолетопись и идеологемы в советском документальном кино 30-х гг.		7					2	
<i>Тема 12.</i> Теория, практика и просветительский пафос английской школы неигрового кино 30-х годов		8					2	
Раздел V. СТРУКТУРА ОБРАЗА В НЕИГРОВОМ КИНО								
<i>Тема 13.</i> Фактография и достоверность как инструменты образности в кинодокументалистике		8					2	

<i>Тема 14.</i> Принцип отбора, типизации и индивидуализации в неигровом кино		9					2	
<i>Тема 15.</i> Драматургические сходства и различия неигрового и игрового кино		9					4	
<i>Тема 16.</i> Формы взаимодействия автора и материала в неигровом кино		10					2	
<i>Тема 17.</i> Прямая речь и музыкальное сопровождение в неигровом кино		10					2	
Раздел VI. НЕИГРОВОЕ КИНО В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ								
<i>Тема 18.</i> Интеграция форм игрового и неигрового кино в мировом документальном кинопроцессе		11	2				4	
<i>Тема 19.</i> Военная тема в неигровом кино Германии и США 40-х гг.		12					2	
<i>Тема 20.</i> Советская кинодокументалистика в годы Великой Отечественной войны		12					2	
Раздел VII. ВИДОВАЯ И ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА НЕИГРОВОГО КИНО								
<i>Тема 21.</i> Кинохроника и документальный фильм – базовые разновидности неигрового кино		13					2	
<i>Тема 22.</i> Модификация жанра применительно к неигровому кино		13					4	
Раздел VIII. ЖАНРОВО – СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ В МИРОВОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО 50-х - 2000-х ГОДОВ								
<i>Тема 23.</i> Новаторство английского «Свободного кино», культурологическая платформа французской «Синема верите» и документалистика в независимом кино США 60-х годов		14					2	

Тема 24. Антифашистская тема в мировом неигровом кино		15		2			2	
Тема 25. Героико – поэтическое направление в советском документальном кино 60-х - 80-х и смена идеологием периода «Перестройки»		16					4	
Тема 26. Основные художественно-тематические тенденции отечественного и зарубежного неигрового кино конца XX – начала XXI века		17					2	Зачёт
Итого: 72								
Общее количество часов по учебному плану: 72			4	2			66	

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Очное отделение

«Драматургия»

Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	
			лекц	сем	п/г	м/г	срс	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
	VII								
Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ НЕИГРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА								Коллоквиум	
Тема 1. Начало кинохроники, первые киножурналы и школы неигрового кино в Европе и США		1	2				3		
Тема 2. Хроникальные сюжеты в раннем русском кино		2	1				3		

<i>Тема 3.</i> Кинодокументалистика как средство пропаганды в годы Первой мировой войны		2	1				3	
Раздел II. НЕИГРОВОЕ КИНО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ								Эссе
<i>Тема 4.</i> Документализм как форма художественного мышления		3	1				3	
<i>Тема 5.</i> Информационно-популяризаторский ресурс неигрового кино		3	1				3	
Раздел III. РАСЦВЕТ НЕИГРОВОГО КИНО НЕМОГО ПЕРИОДА								Коллоквиум
<i>Тема 6.</i> Западная кинодокументалистика в 20-е годы		4	1				5	
<i>Тема 7.</i> Отечественное документальное кино в 20-е годы		4		1			3	
Раздел IV. НЕИГРОВОЕ КИНО И ОСВОЕНИЕ ЗВУКА								Эссе
<i>Тема 8.</i> Обогащение функциональных возможностей документалистики с внедрением в кино звука		5	1				3	
<i>Тема 9.</i> Новые формы репрезентации материала в неигровом кино		5	1				3	
<i>Тема 10.</i> Политическая мифология в неигровом кино Германии 30-х гг.		6	2				3	
<i>Тема 11.</i> Хроникальная кинолетопись и идеологемы в советском документальном кино 30-х гг.		7	2				2	
<i>Тема 12.</i> Теория, практика и просветительский пафос английской школы неигрового кино 30-х годов		8	1	1			4	
Раздел V. СТРУКТУРА ОБРАЗА В НЕИГРОВОМ КИНО								
<i>Тема 13.</i> Фактография и достоверность как инструменты образности в кинодокументалистике		8	1	1			3	Рубежный контроль

<i>Тема 14.</i> Принцип отбора, типизации и индивидуализации в неигровом кино		9	1				4	
<i>Тема 15.</i> Драматургические сходства и различия неигрового и игрового кино		9	1				4	
<i>Тема 16.</i> Формы взаимодействия автора и материала в неигровом кино		10	1				4	
<i>Тема 17.</i> Прямая речь и музыкальное сопровождение в неигровом кино		10	1				2	
Раздел VI. НЕИГРОВОЕ КИНО В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ								
<i>Тема 18.</i> Интеграция форм игрового и неигрового кино в мировом документальном кинопроцессе		11	2				5	
<i>Тема 19.</i> Военная тема в неигровом кино Германии и США 40-х гг.		12	1				5	
<i>Тема 20.</i> Советская кинодокументалистика в годы Великой Отечественной войны		12	1	1			5	
Раздел VII. ВИДОВАЯ И ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА НЕИГРОВОГО КИНО								
<i>Тема 21.</i> Кинохроника и документальный фильм – базовые разновидности неигрового кино		13	1				5	
<i>Тема 22.</i> Модификация жанра применительно к неигровому кино		13	1				5	
Раздел VIII. ЖАНРОВО – СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ В МИРОВОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО 50-х - 2000-х ГОДОВ								
<i>Тема 23.</i> Новаторство английского «Свободного кино», культурологическая платформа французской «Синема верите» и документалистика в независимом кино США 60-х годов		14	2				5	

<i>Тема 24. Антифашистская тема в мировом неигровом кино</i>		15		2			5	
<i>Тема 25. Героико – поэтическое направление в советском документальном кино 60-х - 80-х и смена идеологием периода «Перестройки»</i>		16	2				8	
<i>Тема 26. Основные художественно-тематические тенденции отечественного и зарубежного неигрового кино конца XX – начала XXI века</i>		17	2				10	
Итого: 144								
Общее количество часов по учебному плану: 144			30	6			108	

Форма итогового контроля: **экзамен** (VII семестр).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ НЕИГРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА

Тема 1. Начало кинохроники, первые киножурналы и школы неигрового кино в Европе и США

Первые кинохроникёры и киножурналы: Патэ и Люмьер во Франции, Т. Эдисон в США, У. Пол и Д. Уильямсон в Великобритании (Брайтонская школа).

Д. Г. Понтинг и английское экспедиционное кино. Фильм о британской антарктической экспедиции под руководством полярного исследователя Роберта Скотта «Экспедиция Скотта на Южный полюс».

Тема 2. Хроникальные сюжеты в раннем русском кино

1896 год. Любительские хроникальные киносюжеты В. Сашина и А. Федецкого. Первая российская официальная хроникальная съёмка производства фирмы Люмьер «Коронация императора Николая II» как начальный образец мировой политической кинолетописи и начало регулярной «царской хроники». Создание первой в мире архивной студии для её хранения.

«Зеркало жизни» - русский вариант «Патэ - журнал».

Начало систематического выпуска хроникальных и научно-учебных фильмов в 1907 году. Вклад в создание отечественной кинохроники А. Дранкова и А. Ханжонкова.

Тема 3. Кинодокументалистика как средство пропаганды в годы Первой мировой войны

Создание в Германии акционерного общества Universum Film AG (UFA) на базе Filmstudio Babelsberg для повышения эффективности кинопропаганды. Появление организации «БуФА», направленной на фронт фотографов и кинооператоров и осуществлявшей цензуру поступавшего материала. Формы пропагандистских фильмов (агитационные, обучающие, игровые).

Преобладание в российском кинорепертуаре периода Первой мировой войны хроники военных событий. Военно-патриотические киноагитки.

Деятельность киноотдела «Скобелевского комитета» при Академии Генерального штаба.

Прерогатива А. Ханжонкова на выпуск национальной военной хроники.

Гуманистический пафос фильмов «Военнопленные», «9-ый отряд Красного Креста» и «Освящение братского кладбища в Москве».

Раздел II. НЕИГРОВОЕ КИНО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Тема 4. Документализм как форма художественного мышления

Кинодокументалистика как фактор художественной жизни общества.

Взаимодействие и взаимовлияние с другими формами художественного отображения и освоения действительности.

Документальное кино как творческая «разработка» действительности.

Онтологическое отличие неигровых форм кино («движущихся») от игровых (драматических). Допустимость постановочных элементов в неигровом кино.

Тема 5. Информационно-популяризаторский ресурс неигрового кино

Неигровое кино как канал информации и его место в структуре современных СМИ. Принципы воздействия документальных форм на массовое сознание.

Эффективность аудиовизуального способа подачи материала.

Исследовательский, научно-образовательный и публицистический потенциал неигрового кино.

Раздел III. РАСЦВЕТ НЕИГРОВОГО КИНО НЕМОГО ПЕРИОДА

Тема 6. Западная кинодокументалистика в 20-е годы

Документальные направления в авангардистских течениях европейского кинематографа 20-х гг. Неигровое творчество А. Кавальканти, Ж. Виго и Р. Клера во Франции, В. Рутмана и Г. Рихтера в Германии.

Новаторство голландского кинодокументалиста Й. Ивенса.

Модель постановочного документального фильма Р. Флаэрти: изобразительный минимализм и поэтическая выразительность.

Тема 7. Отечественное документальное кино в 20-е годы

Организационное и эстетическое обособление кинодокументалистики. Историко-революционная публицистика Э. Шуб: архивная хроника и «монтажный фильм».

Ведущая роль Д. Вертова в создании советского документального кино. Начало кинематографической деятельности в хроникальном журнале «Кинонеделя». Журнал «Киноправда». Апологетика документализма в манифесте «Киноки. Переворот». Особенности творческого метода Д. Вертова и эстетическая программа «Киноглаза», их разработка в практике и теоретических статьях.

Развитие политической публицистики в отечественном документальном кино 20-х гг. («Шанхайский документ» Я. Блюха, «Подвиг во льдах» бр. Васильевых, «Москва» М. Кауфмана и И. Копалина, «Турксиб» В. Турина, «Соль Сванетии» М. Калатозова).

Раздел IV. НЕИГРОВОЕ КИНО И ОСВОЕНИЕ ЗВУКА

Тема 8. Обогащение функциональных возможностей документалистики с внедрением звука в кино

Реконструкция технической базы мировой кинематографии и звукозрительные новации в неигровом кино.

Начало творческого освоения звука в советской кинохронике. Звуковой формат киножурнала «Новости дня».

Возрастание инструментальных возможностей воздействия на массы - важнейший качественный скачок в развитии киноискусства при переходе от немого к звуковому кино.

Тема 9. Новые формы репрезентации материала в неигровом кино

Первые отечественные киноинтервью («КШЭ (Комсомол – шеф электрификации)» Э. Шуб, «Три песни о Ленине» Д. Вертова) и становление жанра кинопортрета.

Первые экспериментальные звуковые фильмы советского кино («План великих работ» А. Роома, «Олимпиада искусств» В. Ерофеева). Фильм Д. Вертова «Энтузиазм» («Симфония Донбасса») и принцип сочетания «киноглаза» с «радиоухом».

Тема 10. Политическая мифология в неигровом кино Германии 30-х годов

Политическая мифология нацистской Германии и фильмы Л. Рифеншталь («Триумф воли», «Олимпия»). Эстетические особенности ритмической структуры документального повествования и художественный принцип организации киноматериала.

Значение «Олимпии» для понимания формообразующих эстетических приёмов в неигровом кино.

Тема 11. Хроникальная кинолетопись и идеологемы в советском документальном кино 30-х годов

А. Медведкин: «Кинопоезд Созкино» как актуальный социальный проект своего времени. Индустриализация и коллективизация в фокусе документальной камеры. Оперативная проявка, обработка и монтаж отснятого материала. Апофеоз идеологической заданности проблемно-тематического диапазона советского неигрового кино 30-х гг. – первая цветная кинолента «Цветущая юность. Физкультурный парад». Фильмы В. Ерофеева «К счастливой гавани», «Памир» и «Крыша мира». Эстетическая модель экспедиционно - публицистического киноочерка.

Тема 12. Теория, практика и просветительский пафос английской школы неигрового кино 30-х годов

Просветительские цели английской школы документального кино 30-х гг. П. Рота и Д. Грирсон - основоположники английской школы неигрового кино, практики и теории документализма. Влияние взглядов С. Эйзенштейна, Д. Вертова, В. Пудовкина; сотрудничество с Р. Флаэрти, А. Кавальканти, Й. Ивенсом.

Введение Д. Грирсоном в кинематографический лексикон термина «Documentary» («документальный»).

Неигровой фильм как форма социальной коммуникации («новая журналистика») и механизм стимулирования общественного консенсуса, реформ и образования.

Раздел V. СТРУКТУРА ОБРАЗА В НЕИГРОВОМ КИНО

Тема 13. Фактография и достоверность как инструменты образности в кинодокументалистике

События и явления реальной действительности как материал и тематическая основа художественной интерпретации в неигровом кино.

Эволюция понятия достоверности в исторической ретроспективе. Смысловая и эмоциональная ёмкость факта.

Документальная камера и фотографическая основа кинофиксации реальности.

Использование репортажного и постановочного видов съёмки, архивных фото- и киноматериалов.

Информационность и образность в структуре хроникального кадра и кинодокумента.

Тема 14. Принцип отбора, типизации и индивидуализации в неигровом кино

Исторический, социальный и культурный контекст в неигровом кино. Сопоставление масштабов происходящего.

Типизация и индивидуализация как категории и составные части художественного синтеза в искусстве. Понятие типичности и выявление типических черт в объектах документальной съёмки. Образы – типы в неигровом кино.

Соотношение типического и индивидуального в образной конкретизации неигрового кино. Длительное и пристальное наблюдение как способ поиска характерности и индивидуальных особенностей.

Тема 15. Драматургические сходства и различия неигрового и игрового кино

Материал, тема, идея и концепция в игровом и неигровом кино.

Фабульные, сюжетные и композиционные сходства и различия неигрового и игрового кино.

Экспозиция, конфликт, кульминация и развязка в сценарии игрового и неигрового фильма. Приёмы дедраматургии в кинодокументалистике.

Единство места, времени и действия в игровом и документальном кино.

Особенности неигрового контрапункта как противопоставления нескольких повествовательных линий.

Тема 16. Формы взаимодействия автора и материала в неигровом кино

Трансформация факта, авторское видение материала и формулирование темы в процессе создания документального фильма.

Творческое освоение действительности и личность автора-режиссёра, логическая и образная аргументация в неигровом кино.

Приёмы наблюдения в неигровом кино (привычная камера, длительное наблюдение, скрытая камера) как формы взаимодействия автора и отображаемого материала.

Исторические видоизменения этического и эстетического статуса репортажной съёмки.

Тема 17. Прямая речь и музыкальное сопровождение в неигровом кино

Дикторский текст и его вариативные возможности как пояснения, дополнения, оценки. Авторский комментарий, авторская интонация и герой-рассказчик в неигровом кино.

Синхронная и асинхронная речь в документальном фильме.

Значение музыки в образной системе документального кино. Фоновый, иллюстративный и образный тип музыкального сопровождения в неигровом кино.

Раздел VI. НЕИГРОВОЕ КИНО В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Тема 18. Интеграция форм игрового и неигрового кино в мировом документальном кинопроцессе

Глобальный масштаб военной документалистики начала и середины 40-х. Война идеологий и кинематограф как инструмент борьбы за лояльность граждан воюющих стран.

Приход в документальное кино мастеров игрового кино и публицистическая деятельность ветеранов - документалистов. Появление новых импульсов для обогащения выразительных средств неигрового кино.

Тема 19. Военная тема в неигровом кино Германии и США 40-х годов

Использование неигрового кино в Германии как манипулятивного инструмента, направленного на различные целевые группы (собственное мирное население, немецкая армия, мирное население оккупированных территорий, военнослужащие противоборствующих государств).

Военные выпуски пропагандистского киножурнала «Die Deutsche Wochenschau» («Немецкое еженедельное обозрение») в 1940 – 45 гг. Фильм В. Рутtmана «Немецкая броня».

Отображение военной тематики и историко-политическая аналитика в американском многосерийном неигровом кинофильме Ф. Капры и А. Литвака «Почему мы сражаемся?». Использование методов монтажного фильма. Участие в проекте признанных режиссёров игрового кино Л. Майлстоуна, Д. Форда, Д. Хьюстона.

Тема 20. Советская кинодокументалистика в годы Великой Отечественной войны

Первые фронтовые кинорепортажи и производственно-творческая организация деятельности фронтовых киногрупп. Героический труд фронтовых кинооператоров В. Сущинского, В. Орлянкина, Р. Кармена, В. Микоши и других. Военные события в хроникальных спецвыпусках и киножурналах.

Хроникально-документальные фильмы о важнейших этапах войны («Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Сталинград», «Освобождённая Франция», «Берлин»).

Фильмы о партизанском движении и жизни тыла («Народные мстители», «День войны»).

Мастера игрового кино в военной документалистике. Метафорический стиль изложения и философские обобщения в неигровой картине А. Довженко «Битва за нашу советскую Украину».

Развитие приёмов фронтового репортажа, рост мастерства операторов. Грандиозность замыслов и воплощений. Влияние опыта документалистики на игровое кино. Историческое значение документальной кинолетописи Великой Отечественной войны.

Раздел VII. ВИДОВАЯ И ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА НЕИГРОВОГО КИНО

Тема 21. Кинохроника и документальный фильм – базовые разновидности неигрового кино

Кинохроника как документ своего времени. Монтажный фильм как особый вид неигрового кино. Архивные киноматериалы и аналитические приёмы сопоставлений в документалистике.

Научно-популярное кино, его значение для популяризации культурно – цивилизационных достижений.

Научно-популярный фильм и научно-популярная периодика в кино и на телевидении. Разновидности научно-популярного кинематографа: научно-исследовательское, технико-пропагандистское и учебное кино.

Кинорепортаж как основа «быстрого реагирования» в тележурналистике.

«Докудрама» - новое веяние в кино и теледокументалистике с привлечением арсенала выразительных средств игрового кино.

Тема 22. Модификация жанра применительно к неигровому кино и ТВ

Понятие, традиция и модификация жанра в кинодокументалистике.

Основные жанры неигрового кино (киноочерк, фильм-эссе, фильм-портрет и т.д.). Телевизионные трансформации жанров неигрового кино, сетка вещания телеканалов и основные форматы неигрового контента на ТВ.

Значение жанрового и стилистического полиморфизма для развития неигрового кинематографа и телевидения.

Раздел VIII. ЖАНРОВО - СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ В МИРОВОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО 50-х - 2000-х ГОДОВ

Тема 23. Новаторство английского «Свободного кино», культурологическая платформа французской «Синема верите» и документалистика в независимом кино США 60-х годов

Особенности проблематики и экспериментальных решений некоммерческого движения «Свободное кино» («Free cinema») середины 50-х гг. в Англии и их вдохновители Л. Андерсон, К. Рейш и Т. Ричардсон. Акцент на социально-психологическое портретирование. Изменение авторского статуса режиссёра-документалиста.

Возрождение интереса к творчеству Д. Вертова во Франции. Возникновение концептуальной стилистики «синема-верите» во французском неигровом кино 60-х гг. Фильмы К. Маркера и Б. Блие.

«Прямое кино» («Direct cinema») в США. Появление на документальном кино- и телеэкране образа героя-рассказчика, неформально вовлеченного в происходящее. Фильм Р. Дрю "Первичные выборы". Применение усовершенствованного формата любительской камеры. Фильм Р. Ликока «Эдди Сакс из Индианаполиса».

Борьба за целевую аудиторию между телевидением и киноиндустрией. Влияние новаций «Свободного кино», «Прямого кино» и «Синема верите» на дальнейшее развитие мировой документалистики.

Тема 24. Антифашистская тема в мировом неигровом кино

Осмысление фашизма в мировом неигровом кино начиная с предвоенных лет и в последующие периоды. События франкистской Испании в документальных кинолентах «Испанская земля» (1937, по прозе Э. Хемингуэя, реж. Й. Ивенс, США) и «Испания» (1939, реж. Э. Шуб, СССР) и «Умереть в Мадриде» (1985, реж. Ф. Россиф, Франция). Английские фильмы «Лондон это выдержит» (1940) и «Слушая Британию» (1942) Х. Дженнингса. «Великая Отечественная» Р. Кармена (1965) и созданные на его основе в 1978 г. одноимённая советская многосерийная телеэпопея и её аналог для американского ТВ «Неизвестная война».

Фильмы А.Рене «Герника» (1950) и «Ночь и туман» (1955).

Неигровые фильмы антифашистской тематики в кино ГДР («Отпуск на Зильте» (1958)) и другие.

Монтажный фильм «Жизнь Адольфа Гитлера» (1962) П. Роты.

Художественно-документальная картина - воспоминание В. Ордынского «Если дорог тебе твой дом» (1967). Участие в фильме маршалов Г. Жукова и К. Рокоссовского.

«Обыкновенный фашизм» (1965) М. Ромма – вершина этого тематического направления в мировой кинодокументалистике. Контрапункт хроники, публицистики, закадрового авторского комментария-размышления и музыки в фильме.

Тема 25. Героико – поэтическое направление в советском документальном кино 60-х - 80-х и смена идеологом периода «перестройки»

Масштаб и многогранность творчества Р. Кармена, Е. Учителя, Л. Кристи.

Документальные фильмы мастеров игрового кино. Документально-художественный фильм Ф. Эрмлера «Перед судом истории» (1965).

Неигровой фильм - воспоминание Г. Чухрая «Я научу вас мечтать» (1984).

Вклад в отечественную документалистику режиссёров неигрового кино В.

Лисаковича, Б. Галантера, А. Пелешяна, П. Когана, П. Мостового, Д.

Фирсовой, У. Брауна, Г. Франка, А. Габриловича, И. Шадхана, С. Арановича, А. Учителя, С. Мирошниченко.

Неигровые картины С. Юткевича, М. Хуциева, Э. Климова, А. Сокурова.

Общественный резонанс неигровой драмы Ю. Подниекса «Легко ли быть молодым?», документально-философской притчи С. Мирошниченко «А прошлое кажется сном» и публицистического фильма-комментария М.

Голдовской «Власть соловецкая».

Тема 26. Основные художественно-тематические тенденции отечественного и зарубежного неигрового кино конца XX – начала XXI века

Россия:

Художественно-публицистическая трилогия Ст. Говорухина «Так жить нельзя» (1990), «Россия, которую мы потеряли» (1992), «Великая криминальная революция» (1994).

Творчество ведущих российских режиссёров – документалистов В. Манского, Т. Шахвердиева, С. Говорухина, В. Косаковского, П. Костомарова, С. Дворцевого.

Совместный российско-английский документальный телепроект «Рождённые в СССР» (реж. С. Мирошниченко).

США: Документалистика М. Скорсезе. Разноплановость тем и выраженной эмоциональный стиль подачи материала.

О. Стоун – документалист. Публицистическая и историко-политическая направленность фильмов.

Обратная сторона технического прогресса, проблемы экологии окружающей среды и духовной экологии человека в творчестве Г. Реджио.

Антиглобалистская патетика фильмов М. Мура. Публицистический памфлет «Фаренгейт 9/11».

Англия:

М. Аптед. Мировое признание телевизионного документального проекта «Up».

Эклектичные комбинации западной и восточной ментальностей и трагикомические мотивы в неигровых картинах П. Павликовского.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлениям подготовки «Режиссура кино и телевидения» и «Драматургия» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, коллоквиумы и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов

Изучая исторический и теоретический аспекты неигрового кинематографа, этой разнородной и многожанровой ветви киноискусства, студент имеет возможность сопоставить получаемые сведения по этому предмету с изученными ранее и тесно связанными с ним дисциплинами «История отечественного и зарубежного кино» и «Эстетика кино», обогащая таким образом багаж своих профессиональных знаний. В процессе изучения студентам необходимо стремиться к самостоятельному мышлению, уметь выстраивать логические связи между явлениями прошлого и настоящего в неигровом кино, правильно оценивать важнейшие события и новации текущего общественного и кинематографического процесса, а также уверенно ориентироваться в потоке литературы на эти темы, накапливая разнообразный и полезный опыт для своей дальнейшей деятельности в аудиовизуальной сфере.

7.2 Вопросы к семинарам:

1. *Тема 3.* Кинодокументалистика как средство пропаганды в годы Первой мировой войны

- В каких формах осуществлялась немецкая кинопропаганда времён Первой мировой войны?
- Как функционировал в России киноотдел «Скобелевского комитета» и какое место в выпуске военной хроники занимала фирма А. Ханжонкова?

2. *Тема 5.* Информационно-популяризаторский ресурс неигрового кино

- Охарактеризуйте первые неигровые опыты в кинематографе Франции, США и Англии.
- Как в ранней российской хронике сочетались информативность и социально-политические акценты?

4. *Тема 7.* Отечественное документальное кино в 20-е годы

- С чего началась кинематографическая деятельность Э. Шуб и по какому принципу она создавала свои «монтажные фильмы»?
- Почему Д. Вертов отрицал игровое кино и в чём заключался переворот «Киноков»?

7.3 Примерные вопросы для рубежного контроля по дисциплине «История и теория неигрового кино»

- 1) Какие фирмы первыми начали выпуск кинохроники во Франции и США?
- 2) Какие кинематографисты входили в состав «Брайтонской группы» в Англии и почему к их деятельности применимо понятие «школа»?
- 3) Когда, как и где возникло «экспедиционное кино»?
- 4) Кто осуществил первые хроникальные киносъёмки в России?
- 5) С чего началась официальная российская кинохроника?
- 6) В каком году и благодаря кому появились первые отечественные хроникальные и научно-учебные фильмы?
- 7) Какое значение для развития немецкой военной хроники в Первую мировую имела студия «УФА»?
- 8) Какую роль в создании военных агиток играл киноотдел «Скобелевского комитета» и был ли с ним связан А. Ханжонков?
- 9) Принципиальна ли разница между понятиями «документальный» и «художественный» и могут ли они сочетаться в одном произведении?
- 10) Какой ресурс кинодокументалистики более эффективен - научно-исследовательский или публицистический?
- 11) Кто из французских авангардистов снимал неигровые фильмы и на каких темах они останавливали своё внимание?
- 12) Назовите ведущих режиссёров неигрового кино Германии 20-х годов.
- 13) В чём заключалось новаторство ранних фильмов Й. Ивенса?
- 14) Какие особенности отличали творческий почерк американского кинодокументалиста Р. Флаэрти?
- 15) Кто создавал первые советские «монтажные фильмы» и что они из себя представляли?
- 16) Благодаря кому неигровые съёмки «жизни врасплох» обрели всемирную славу?

- 17) Какие группы населения были целевыми для немецкой кинопропаганды в 40-е годы?
- 18) Какой военно-публицистический сериал стал важной вехой американского неигрового кино и кто его авторы?
- 19) Назовите наиболее известных советских кинохроникёров Великой Отечественной войны.
- 20) Каким важнейшим этапам Великой Отечественной войны посвящены полнометражные документальные фильмы и кем они созданы?
- 21) Какое место в документалистике занимает научно-популярное кино и какие у него задачи?
- 22) Назовите основные жанры неигрового кино.

7.4. Примерные вопросы к зачёту:

1. Возникновение кинохроники во Франции и Великобритании.
2. Первые кинохроникальные опыты в США.
3. Кинохроника в раннем русском кино.
4. Неигровая кинопропаганда Германии в годы Первой мировой войны.
5. Особенности российской кинодокументалистики в годы Первой мировой войны.
6. Документализм как форма художественного мышления и кинематограф.
7. Возможности неигрового кино и социокультурный контекст времени.
8. Документальные фильмы французского киноавангарда.
9. Творчество Й. Ивенса в 20-е годы.
10. Творчество Р. Флаэрти и его «Нанук с севера».
11. Э. Шуб и советский «монтажный фильм».
12. Д. Вертов и его группа «Киноки».
13. Достижения политической кинопублицистики в советском кино 20-х годов.
14. Документальное кино и внедрение звуковой техники.
15. Первые экспериментальные советские неигровые фильмы с использованием звука.
16. Особенности документального повествования в фильмах Л. Рифеншталь.
17. Феномен «Кинопоезда» А. Медведкина.

18. Творчество кинодокументалиста В. Ерофеева в 30-е годы.
19. Деятельность Д. Грирсона и его группы в английском неигровом кино.
20. Реальность как материал неигрового кино.

7.5. Примерные вопросы к экзамену:

10. Возникновение кинохроники во Франции и Великобритании.
11. Первые кинохроникальные опыты в США.
12. Кинохроника в раннем русском кино.
13. Неигровая кинопропаганда Германии в годы Первой мировой войны.
14. Особенности российской кинодокументалистики в годы Первой мировой войны.
15. Документализм как форма художественного мышления и кинематограф.
16. Возможности неигрового кино и социокультурный контекст времени.
17. Документальные фильмы французского киноавангарда.
18. Творчество Й. Ивенса в 20-е годы.
10. Творчество Р. Флаэрти и его «Нанук с севера».
11. Э. Шуб и советский «монтажный фильм».
12. Д. Вертов и его группа «Киноки».
13. Достижения политической кинопублицистики в советском кино 20-х годов.
14. Документальное кино и внедрение звуковой техники.
15. Первые экспериментальные советские неигровые фильмы с использованием звука.
16. Особенности документального повествования в фильмах Л. Рифеншталь.
17. Феномен «Кинопоезда» А. Медведкина.
18. Творчество кинодокументалиста В. Ерофеева в 30-е годы.
19. Деятельность Д. Грирсона и его группы в английском неигровом кино.
20. Реальность как материал неигрового кино.
21. Отбор, типизация и индивидуализация в документальном кинематографе.
22. Особенности драматургии документального фильма.
23. Взаимоотношения автора и материала в неигровом кино.
24. Разновидности речи и музыки в документальном кино.
25. Формы игрового кино в документалистике 40-х годов.
26. Функции советского неигрового кино периода Великой Отечественной войны.
27. Пропагандистские цели неигрового кино Германии 40-х годов.

28. Отображение военных событий в документальном кино США 40-х годов.
29. Базовые разновидности неигрового кино и современные трансформации кинодокументалистики.
30. Жанровые модификации документального кино.
31. Творческие достижения английского «Свободного кино».
32. Культурологические основы французской «Синема верите».
33. Новаии американского «Прямого кино».
34. Антифашизм и мировое документальное кино.
35. Ведущие режиссёры советского неигрового кино 50-х – 70-х годов.
36. Документальные фильмы мастеров отечественного игрового кино 50-х – 80-х годов.
37. «Перестроечные» фильмы в советской документалистике.
38. Особенности постсоветской кинодокументалистики.
39. Ведущие деятели современного российского неигрового кино.
40. Основные тенденции развития современного мирового документального кино.

7.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 2 балла

Работа на семинаре – 2 балла

Рубежный контроль – 10 баллов

Премиальные - 5 баллов

Итого: работа в течение семестра – 70 баллов, включая подготовку к коллоквиумам и эссе.

Шкала оценок:

«отлично» - 30 баллов

«хорошо» - 20 баллов

«удовлетворительно» - 15 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Рекомендуемая литература

Основная:

Андреев, Б. Б.

Научно-популярная кинематография в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : лек. по курсу "История отечеств. кино" / Б. Б. Андреев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 31с. - 12-.

Гук, А. А.

История любительского кино-, фото- и видеотворчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Гук ; Гук А. А. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012. - 89 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-8154-0234-8.

Вишняков, С. А.

Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М. : Флинта, 2012. - 60, [1] с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-02-037672-4 (Наука). - ISBN 978-5-9765-1117-0 (ФЛИНТА) : б. ц.

Дополнительная:

Абдуллаева З. Постдок. Игровое / неигровое. М., Новое лит. обозрение, 2011.
Война на экране. *Антология*. М., Материк, 2006.

Бернейс Э. Пропаганда (пер. с англ.). М., Hippo Publishing, 2010.

Джулай Л. Документальный иллюзион: Отечественный кинодокументализм – опыты социального творчества. М., Материк, 2005.

Добренко Е. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008.

Лившин А., Орлов И. Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуникация убеждения» и мобилизационные механизмы. М., РОССПЭН, 2007.

Марголит Е. Живые и мёртвое. Заметки к истории советского кино 1920 - 1960-х годов.

СПб., Сеанс, 2012.

Фёдоров А. Трансформация образа России на западном экране: от эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2010). М., Изд-во МОО «Информация для всех», 2010.

Фомин В. Кино на войне. Документы и свидетельства. М., Материк, 2005.

Периодические издания о киноискусстве: журналы «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс».

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты, описывающие современное состояние неигрового кино в России и мире, премьеры, фестивали, события индустрии неигрового кино и т. д. Это такие, например, ресурсы Рунета, как eisenstein.ru – сайт библиотеки киноискусства им.С.Эйзенштейна, RGDoc.ru – сайт Гильдии неигрового кино и ТВ Союза кинематографистов России, kinosoyuz.com – сайт общественной организации российских кинематографистов «КиноСоюз», «Энциклопедия отечественного кино.1986-2000» на интернет-портале издательства «Сеанс» old.russiancinema.ru, cdkino.ru – сайт Центра документального кино (Москва, Зубовский б-р, 2), Интернет-портал ProDocumentary.org, сайт студии «Вертов, реальное кино» (www.vertov.ru), сайты журналов «Сеанс» (seance.ru) «Кинопроцесс» (kinoprocess.com) и др.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (доска, телевизор, DVD).

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекомендаций ООП ВО по специальностям «Режиссура кино и телевидения» и «Драматургия».

Автор: *Килина Ирина Николаевна, ст. преподаватель кафедры киноискусства.*