

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНО И АНИМАЦИИ**

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

**Профиль подготовки: Руководство студией анимационного
видеотворчества. Преподаватель**

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очная

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины

Дисциплина «История мирового кино и анимации» предъявляет аналитико-дидактический материал в области мирового кинематографа, как в исторической ретроспективе, так и в современных реалиях киноиндустрии.

Основной целью преподавания дисциплины является освоение студентами базовых знаний о кинематографе разных исторических периодов, стран, народов, художественных направлений, жанров и персоналий.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомить студентов с историей возникновения и развития кинематографа как вида искусства;
- дать знания по основным направлениям художественного творчества в мировом кинематографе;
- дать характеристику основным визуальным концепциям, теоретическим взглядам и творческой деятельности ведущих мастеров в области кинорежиссуры, операторского мастерства, сценарного мастерства и актерского искусства;
- привить навыки анализа семиотических визуальных форм и кинематографического языка;
- развить навыки зрительского восприятия и обеспечить просмотрную практику.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и семинарам) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «История мирового кино и анимации» в предлагаемой методике обучения выступает использование активных и интерактивных форм проведения занятий (семинарские занятия, дискуссии, разбор конкретных произведений киноискусства) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проводимые в активной и интерактивной форме лекционные и практические (семинарские) занятия должны воспитать в начинающих кинематографистах взыскательное отношение к киноискусству в целом.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности. Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью, и подкрепляться обязательным просмотром и анализом фильмов.

Семинары по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности. Студенты самостоятельно готовят доклады и презентации по выбранному историческому этапу направления в кинематографическом искусстве, либо конкретному творческому деятелю искусства (режиссера, сценариста, оператора и т.д.). Данный семинарский практикум нацелен на развитие навыков самостоятельного анализа произведения искусства, выработке методики

анализа произведения искусства, умение ориентироваться в сложных художественных произведениях киноискусства. Студент изучает кинематографическое произведение, либо творчество конкретного деятеля искусства, подбирает референсы, разбирает структуру фильма, изучает творчество представителей кинематографической профессии. В курсовой работе он отражает знания, полученные за время освоения материала лекционных и семинарских занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Методика преподавания дисциплины предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей. Студент готовит доклад и презентация по выбранному периоду развития киноискусства, либо творческому направлению, либо индивидуальному творчеству выдающегося деятеля киноискусства. В ходе самостоятельной работы студенту, в первую очередь, следует изучить и осмыслить материал, представленный в рекомендованной преподавателем в качестве основной и дополнительной литературе. Студент обязан иметь четкое представление о том, что при изучении истории кинематографа он столкнется с рядом трудноразрешимых вопросов. От него, поэтому, требуется знать историю становления и развития кинопромышленности, формирования и эволюции системы кинопроката и кинопоказа. При этом ему необходимо уметь ориентироваться одновременно в эволюции кинематографических стилей и жанров, видеть и понимать содержание и идейный посыл этапных кинофильмов, выражавших политические, социально-психологические веяния и настроения своего времени. Разумеется, студент не должен упускать из вида, что история кино складывается также из конкретных судеб отдельных конкретных людей, создающих кинематограф: продюсеров, авторов сценария, режиссеров, операторов, композиторов, актеров и т.д. Только с учетом различных особенностей и факторов, составляющих феномен кинематографической деятельности, можно понять и выстроить объективную и целостную картину истории как отечественного, так и зарубежного кинематографа.

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать предлагаемую на лекциях и семинарских занятиях конкретную литературу и соответствующие исследования и разработки по теме истории кино. Параллельно им рекомендуется находить и просматривать предлагаемые преподавателем конкретные кинофильмы конкретных кинематографистов, относящиеся к изучаемому курсу, что позволит им получить подходящие полезные практические навыки в избранной специальности.

Для оптимального усвоения студентами материала дисциплины «История отечественного и зарубежного кино», успешного выполнения самостоятельных заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по киноискусству. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы, подготовленной для самостоятельного изучения, прилагается в разделе «Дополнительного списка рекомендованной литературы». Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. В процессе освоения дисциплины,

студенту необходимо:

- отсматривать произведения киноискусства при домашнем просмотре, рекомендованные преподавателем для самостоятельного изучения;
- просматривать периодическую литературу, читать отзывы и рецензии на фильмы кинокритиков, статьи о киноискусстве;
- быть в курсе современных фестивальных открытий международного класса,
- следить за тенденциями развития киноискусства и творчества отдельного взятого автора;

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История отечественного и зарубежного кино» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского мелкогруппового типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

В рамках изучаемых тем по «История отечественного и зарубежного кино» в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр классических произведений киноискусства с последующим их анализом и обсуждением на семинарских занятиях. В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками анализа кинематографических произведений, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на семинарских занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

Фильмы, обязательные к просмотру:

“Золотая сотня” – сто лучших российских мультипликационных фильмов, обозначенных на фестивале в Суздале в юбилейном (100-летие русской Анимации) 2012 году. От В. СТАРЕВИЧА до Ю. НОРШТЕЙНА.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная литература:

1. Ахметов К. 125 лет кинодраматургии: от братьев Люмьер до братьев Нолан. – М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
2. Разлогов К. Мировое кино. История искусства экрана. - М.: Эксмо, 2013. – 687с.
- 3.
4. Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского: учебник / С. И. Фрейлих. — 9-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 512 с. —

Дополнительная литература:

1. Андреев, Б. Б. Советское киноискусство 20-х годов : учеб. материалы по курсу "История отечественного кино" / Б. Б. Андреев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2004. - 19 с.
2. Андреев, Б. Б. Советское немое кино : сб. учеб. мат. по курсу "История отечеств. кино" / Б. Б. Андреев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2006. - 60 с.
3. 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.
4. Асенин С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. М., 1974
5. Асенин С.В. Мир мультфильма. Идеи и образы мультипликации социалистических стран Москва:- Искусство, 1986
6. Асенин С.В. Иржи Трнка - тайна кинокуклы, 1982
7. Асенин С.В. Фантастический киномир Карела Земана, 1979
8. Беленький И. История кино: киносъемки, кинопромышленность, киноискусство. – М.: Альпина Пабlishер, 2020. – 405 с.
9. 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.
10. Ветрова Т.Н. Кинематограф Латинской Америки. Верша свою судьбу. М., 2010
11. 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).
12. Владимирова, М. М. Всемирная литература и режиссерские уроки С. М. Эйзенштейна : учеб. пособие / М. М. Владимирова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 101 с. - ISBN 5-7196-0616-5 : 0-35.
13. Большая Российская энциклопедия. Том Россия. Раздел Кино. М., 2004.
14. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1973.
15. Гинзбург С. Кинематография в дореволюционной России. М., 1973.
16. Делёз, Жиль. Кино : Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время / [пер с фр. Б. Скуратова]. - М.: Ад Маргинем, [2005]. - 622с.
17. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., 1975.
18. Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900 – 1910 годов. М., 1976.

19. Зоркая Н.М. История отечественного кино. - Москва : Белый город, 2014
20. История отечественного кино. М., 2005.
21. История зарубежного кино (1945 - 2000) : учеб. для вузов рек. МО РФ / Е.С. Громов, Д.Л. Караваев, Е.Н. Карцева [и др.], Гос. ин - т искусствознания, ВГИК; отв. ред. В.А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.
22. Капков С.. Энциклопедия отечественной мультипликации. — М.: Алгоритм, 2006.
23. Кино: реалии и вызовы глобализации. М., 2002.
24. Кино: политика и люди (30-е годы), М., 1995.
25. Кино: Энциклопедический словарь. М., 1986.
26. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино (том II). М., 1970.
27. Кривуля Н.Г. Аниматология: Эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях. М., 2012
28. Кривуля Н.Г. История анимации (Учебно-методическое пособие). М, 2012
29. Орлов А.М. Духи компьютерной анимации. М.: Мирт, 1993
30. Орлов А.М. Аниматограф и его анима: Психогенные аспекты экранных технологий. М.: Импэто, 1995
31. Орлов А.М. Виртуальная реальность. Пространство культурных экранов как среда обитания. М.: ГЕО, 1997
32. Разлогов, Кирилл Эмильевич. Мировое кино [Текст] : история искусства экрана / Кирилл Разлогов Москва : Эксмо, 2013 - 687 с.
33. Разлогов К.Э Планета кино. Москва: 2014.
34. Режиссёрская энциклопедия кино Европы. М., 2002.
35. Режиссёрская энциклопедия кино США. М., 2000.
36. Режиссёрская энциклопедия кино Азии, Африки, Австралии и Латинской Америки. М., 2001.
37. Лебедев. Н. Очерк истории кино СССР. Немое кино. М., 1965.
38. Листов В. Россия. Революция. Кинематограф. М., 1995.
39. Маматова Л.Х. Многонациональное советское киноискусство. М., 1982.
40. Разлогов К. Э. Мировое кино: история искусства экрана / Кирилл Разлогов Москва : Эксмо, 2013 - 687 с.
41. Российский иллюзион. М., 2003.
42. Самое важное из искусств. Ленин о кино. Сборник документов и материалов. М., 1973.
43. Советское кино. 70-е годы. Основные тенденции развития. М., 1984.
44. Хренов Н.А. Реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
45. Актёрская энциклопедия. Кино Европы. М., 1997.
46. Актёрская энциклопедия. Кино США. М., 1996.
47. Садуль Ж. История киноискусства. М., 1957.
48. «Смех, жалость и ужас» (Жанры в зарубежном кино). М., 1994.
49. Тадао Сато. Кино Японии. М., 1988.
50. Трауберг, Л. 3. Мир наизнанку : Социал.-критич. мотивы в амер. кинокомической 1910-1930-х гг. / Л. Трауберг; [Послесл. С. Юткевича, с. 282-301]. - Москва : Искусство, 1984.
51. Торопцев. С. Очерки истории китайского кино. М., 1979.

52. Шахов А.С. Кинематограф Арабского Востока: история и современность. М, 2015.
53. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М., 1997.
54. Юткевич С. Модели политического кино. М., 1978.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
5. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
7. Электронная библиотека IQlib: <http://www.iqlib.ru/>

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.prof kino.ru/>
2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ <http://www.unikino.ru>
3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>

4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа **kinopoisk.ru**
5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа **Kino-Teatr.ru**
6. Библиотека киноискусства им. С.М.Эйзенштейна www.eisenstein.ru
7. НИИ Киноискусства <http://www.niikino.ru>
8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
9. Сценарный специализированный форум <http://www.screenwriter.ru/>, <http://4screenwriter.wordpress.com/>, <http://kinodramaturg.ru/><http://dramaturgija-20-veka.ru/>
10. Международная система <http://www.IMDB.com>
11. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>
14. И иные сайты производящих кинокомпаний.
15. В том числе сайты: <http://cdkino.ru>
16. <http://ruskino.ru/mov/year/>
17. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
18. <http://www.sostav.ru/>
и иные информационные системы.