

Частное общеобразовательное учреждения «Санкт-Петербургская школа «ГТИШБ»

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор: /А.В.Тимофеева/

Приказ №28-1 от 31.08.2023 г.

**Рабочая программа по внеурочной деятельности: «История кино» 11
класса**

г. Санкт-Петербург

Пояснительная записка.

В результате реализации рабочей программы курса «История кино» для учащихся 10 класса в НОУ «ГТИШБ» реализуются следующие цели и задачи:

Цель курса: сформировать устойчивые представления об истории становления искусства кино и его значении в контексте художественной культуры 20 века.

Задачи курса:

- Создание условий для понимания учащимися роли и значение кинематографа;
- Вовлечение учащихся в процесс постижения кино как искусства;
- Обучение пониманию языка кино, его выразительных возможностей;
- Дать обзор ключевых произведений киноискусства, выражающих художественное своеобразие кинематографа;
- Знакомство с основными этапами развития, художественными особенностями и возможностями киноискусства;
- Помощь учащимся в составлении целостного представления о деятельности кинематографистов;
- Развитие умения анализировать, сопоставлять и сравнивать кинопроизведения и, делать выводы;
- Развитие художественного вкуса в процессе восприятия лучших образцов мировой экранной культуры.

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом НОУ «ГТИШБ», на основе авторской программы элективного курса для учащихся 10-11 классов «История кино» (68 часов), составленной кандидатом искусствоведения, главным редактором киностудии «Голос» киноассоциации Ленфильм - Ф.Г. Гукасяном в 2010 году.

Программа направлена на ознакомление учащихся с основными этапами развития зарубежного и отечественного кинематографа, особенностями и достижениями ведущих киношкол мира. Особое внимание в программе уделяется основным художественными течениями кино в контексте мировой истории, связи появления фильмов с социокультурной ситуацией, закономерностями развития языка кино. Данный курс позволит учащимся составить целостное представление о киноискусстве разных стран, поможет выработать зрительскую позицию, разовьет эстетический вкус.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.

В связи с тем, что тема «Кинематограф военного времени» не была пройдена в 10 классе, она перенесена в программу 11 класса, время на ее изучение взято путем сокращения практических часов в темах «кинематограф и телевидение» и «клиповое мышление. Клипы.», объем учебного материала которых позволяет обойтись только теоретическим изложением материала.

Так как количество учащихся в 11 классе не велико, то итоговая защита портфолио сокращена до 2 часов.

Программа рассчитана на 34 часа, в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 16 часов уделено теоретическому материалу, 18 часов – практической работе, 2 часа из которых выделено на итоговые тестирования по разделам курса и еще 2 на итоговую защиту портфолио учащихся.

Курс базируется на ознакомлении с основными этапами становления и развития искусства кино, освоении специфического киноязыка, обзоре основных киношкол мира и

основных художественных течений. Особое внимание уделяется закономерностям развития языка кино, формирования представлений о взаимодействии разных видов искусств в XX веке, о развитии выразительных возможностей языка кино, отражающих идейно-эстетические особенности эпохи.

Программа предполагает использование знаний, умений и навыков, полученных учащимися по другим предметам (мировая художественная культура, история, литература, изобразительное искусство, актерское мастерство, журналистика, экономика и др.).

Методы и формы обучения

Программой курса предусмотрено чтение лекций по тематике каждого из разделов и проведение семинарских занятий с использованием активных методов работы. На каждом занятии предусматривается просмотр фрагментов произведений киноискусства с последующим обсуждением, с целью формирования навыка анализа кинопроизведений. Также большая роль отводится самостоятельной работе с дополнительной литературой, Интернет-источниками и самостоятельным просмотром рекомендуемых кинофильмов.

По окончании изучения дисциплины **учащиеся должны знать:**

- Специфику кино как искусства;
- Основные периоды истории и развития киноискусства;
- Основные художественные направления в кино;
- Особенности творчества ведущих мастеров кино (режиссеров, операторов, актеров);
- Взаимобусловленность развития фильмопроизводства и технологических

процессов, экономики и зрительских восприятий;

По окончании изучения дисциплины **учащиеся должны уметь:**

- Критически осмысливать получаемую киноинформацию;
- Анализировать наиболее важные закономерности, пути, методы и приемы развития

киноискусства;

- Составлять рецензии на киноработы.

Система контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки.

Текущий контроль включает в себя:

- Педагогические наблюдения, собеседования, дискуссии;
- Анализ подготовленных сообщений по просмотренным фильмам;
- Тестирование;
- Проведение практических работ.

Итоговый контроль будет осуществлен посредством защиты портфолио, включающим в себя:

- синхроническая таблица (история отечественного кинематографа);
- именной указатель (актеры, режиссеры кино, по выбору учащихся);
- эссе о любой проблеме изучаемого курса;
- оригинальная энциклопедическая справка (запрещено дословное цитирование готовых образцов) по истории создания фильма с предоставлением списка источников и литературы;
- компьютерная презентация по одному из разделов курса;
- рецензия на просмотренный фильм(ы).

Содержание программы

Раздел 2. Обогащение языка кино

Тема 17. Кинематограф военного времени. Орсон Уэллс.

Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека. Влияние исторических событий на развитие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киносборники). Роль и влияние кинохроники на кино 40-х годов. Новые открытия в мировом кино.

О. Уэллс. «Неподражаемый» фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Новаторство драматургии и изобразительного решения (оператор Грэгг Толанд). Разработка глубинной композиции. Достоверность и подчеркнутый драматизм, связанный с использованием экспрессивных возможностей оптики и света, точное использование изобразительных акцентов, оттеняющих эмоциональное звучание кадра. Яркая индивидуальность портретных характеристик. Актерский ансамбль.

Тема 18. Возрождение кинематографа. Итальянский неореализм.

Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый город» (1945) Роберта Росселини. Гуманизм нового итальянского кино, его национальный характер, близость к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Истоки неореализма. Единение разных художников на общей идейной и эстетической базе социального подхода к действительности, уважению к простому человеку. «Пайза» Росселини, «Один день в жизни» Блазетти (1946), «Похитители велосипедов», «Крыша» (1956) Де Сика, «Опасно, бандиты» (1951) Лидзани, «Рим, 11 часов» (1952) Де Сантис, «Земля дрожит» (1948), «Самая красивая» (1952) Висконти и многие другие. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов: документальная достоверность; съемки на природе и естественных интерьерах; участие непрофессиональных актеров, лаконичность. Влияние неореализма на последующий кинопроцесс.

Тема 19. Японское влияние на мировой кинематограф.

Особенности дальневосточной культуры. Творчество Кэндзи Мидзогути, Акиры Куросавы, Ясудзиро Одзу. Развитие изобразительного языка кино, внутрикадрового движения и др. Совмещение изобразительного и повествовательного пластов. «Расемон» А. Куросавы.

Тема 20. Кинематограф Франции. «Новая волна».

«Новая волна» как чисто формальное явление («течение») во французском кинематографе конца пятидесятых – начала шестидесятых годов. Массовый приход в кино свежих творческих кадров, объединенных не эстетической платформой, а молодостью. Общие внешние признаки: производство малобюджетных фильмов со всеми вытекающими следствиями – съемки преимущественно на природе, некоторая общая небрежность и «растрепанность» первых фильмов; современная проблематика; свежесть драматургии. Жан-Люк Годар – «На последнем дыхании», Ален Рене – «Хиросима, любовь моя», Клод Шарболь – «Красавчик Серж», Франсуа Трюффо – «400 ударов», Луи Маль – «Зази в метро» и др.

Тема 21. Послевоенное кино восточной Европы.

Последствия оттепели в СССР для кинематографий восточноевропейских стран. Развитие польского кино (Анджей Вайда), чехословацкого кино (Вера Хилтова, Ян Шванкмайер), венгерского кино (Миклош Янчо). Аллегорическая стилистика картин Янчо.

Тема 22. Послевоенное кино в СССР.

Первые признаки наступления "оттепели". Строительство большого "Мосфильма". Создание Союза кинематографистов СССР. Приход в кино нового поколения кинематографистов (поколения "фронтовиков"). Стремительность развития. "Сорок первый" Г. Чухрая (1956) и "Летят журавли" М. Калатозова - вестники новой эпохи. Фильмы Марлена Хуциева. "Весна на заречной улице", "Застава Ильича". История запрета. Поэтика фильма. Новая драматургия. С. Параджанов, начало творчества А. Тарковского.

Тема 23. Послевоенное кино в Великобритании («Рассерженные») и США (Э. Уорхл). «Рассерженные молодые люди». Социальный характер британского кино. Настроения протеста и бунта. Борьба с телевидением в США. Смягчение студийной системы. Развитие американского авангарда. Эпатажные киноэксперименты Энди Уорхла.

Тема 24. Мышление на экране. Ингмар Бергман.

Способы отображения на экране процесса мышления. Творчество шведского режиссера Ингмара Бергмана. Противоречивость и сложность художественных воззрений. Отображение в фильмах общего кризиса идей и морали современного ему буржуазного общества. Пессимизм по поводу возможности жизненного переустройства изжившего себя общественного уклада.

Работоспособность художника, работа в театре и кино, обширная фильмография, неуязвимость творческого потенциала – «Улыбка летней ночи» (1955), «Седьмая печать» (1956), «Земляничная поляна» (1957), «Причастие» (1961), «Молчание» (1962), «Фанни и Александр» (1982) и др.

Влияние творчества И. Бергмана на кинематографический процесс второй половины XX века.

«Земляничная поляна» (1957).

Раздел 3. Современное кино

Тема 25. Современное кино. Развитие киноэстетики. Утверждение цвета, формат кадра, свобода движения камеры.

Техническое переоснащение кино: новые высокочувствительные пленки, магнитная запись звука, широкий экран, квадрофония и др. Расширение жизненного пространства кино, более широкий охват действительности средствами кино.

Тема 26. Стагнация. Кинематограф Европы 70-х.

1970-е в кинематографе двойственная ситуация: с одной стороны, экономическое процветание на Западе, развитие технических средств, плюрализм эстетических, стилистических и языковых возможностей, и, наконец, окончательное утверждение кинематографа в качестве признанного большого искусства создали беспрецедентную свободу для всех авторов, включая и работающих в мейнстриме. Но с другой стороны, после интенсивного поиска языковых и выразительных средств в начале 1960-х кино стало развиваться экстенсивно, эстетически осмысливая технические нововведения (цвет, новые форматы кадра, средства перемещения камеры) и осваивая сделанные ранее открытия, но, за редкими исключениями, не обнаруживая ни радикально новой эстетики, ни новых тем, ни, тем более, нового языка — т. е. эту свободу оказалось не к чему применить.

Тема 27. Кинематограф СССР 70-х.

Вторая волна "шестидесятников". Андрей Тарковский и его фильмы. "Андрей Рублев".

История создания и запрета фильма. Образы России. Драматургия и стиль.

"Зеркало" - фильм исповедь. Сложность киноязыка - обретения и потери.

Опасность превращения авторского кино в маргинальное. Выбор пути. Роль народной культуры в творчестве Шукшина. Творчество Глеба Панфилова. "В огне брода нет". Фильмы шестидесятников о революции - новый взгляд. Конец политической оттепели и разгром оттепельного кино - несинхронность процессов. "Полка" оттепели. Совершенствование системы цензурного контроля. Несбывшиеся - неосуществленные проекты 70-х - начала 80-х годов как главная причина сужения диапазона отечественного кино.

Тема 28. Кинематограф 80-х в целом. Постмодернизм.

«Постмодернизм» и кризис глобальных идей в современном зарубежном кино. Ориентирование современного Западного кинематографа на усредненного зрителя. Телевидение как самый массовый коммуникативный посредник между фильмопроизводителем и зрителем. Находки и потери. Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления. Постепенное исчезновение зрительской элиты. Тематическая и интеллектуальная всеядность фильмопроизводителей. «Постмодернизм» как закономерное следствие современного экономического и социального состояния буржуазного общества. Фильмы и творческие искания П. Гринуэя, П. Альмодовара, К. Тарантино, Э. Кустурицы и др.

Тема 29. Кинематограф и телевидение.

Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового усредненного зрителя. Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама; мюзикл; комедия; детектив. Увеличение количества производимых фильмов за счет потери высокодуховного качества. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм: фильмы–катастрофы; кровавые псевдопсихологические триллеры; мистика; гангстерские саги; космические приключения. Слияние жанров, рождение кинематографических кентавров. Дальнейшее технологическое усовершенствование фильмопроизводства. Использование киноиндустрии для съемок сериалов и передач для телевидения.

Тема 30. Клиповое мышление. Клипы.

Основные достижения видеоклипов были связаны с монтажом — причем, в отличие от внутрикадровой ситуации, не с открытием каких-либо новых монтажных приемов, а с изменением отношения к монтажу как таковому. Таких достижений два: скорость и произвольность. отмена традиционных требований к повествовательной или хотя бы ассоциативной связности монтируемых кадров "клиповая эстетика" и кинематографической халтура. Том Тыквер «Беги, Лола, беги», «Trainspotting» Денни Бойла и др.

Тема 31. Основные тенденции в современном кино. Будущее кинематографа.

Активное и разнообразное применение движения камеры, более свободным стало использование оптики (особенно широкоугольной), больше внимания стало уделяться цветовому решению фильма и световому рисунку, средней длительности кадра в фильмах последнего десятилетия резко сократилась. Поиск новых форм. «Догма – 95», Творчество Ларса Фон Триера, Дэвида Кроненберга и др.

Тема 32. Защита портфолио. Зачет.

Учебно-тематический план.

п/п	Раздел, тема	Количество часов		Виды деятельности	даты прохождения темы	
		Теор.	Практ		по плану	по факту
Раздел 2. Обогащение языка кино						
1	Кинематограф военного времени. Орсон Уэллс. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов фильмов		
2	Возрождение кинематографа. Итальянский неореализм. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, защита		

				рефератов		
3	Японское влияние на мировой кинематограф. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
4	Кинематограф Франции. «Новая волна». (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, круглый стол		
5	Послевоенное кино восточной Европы. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
6	Послевоенное кино в СССР. С. Параджанов, А. Тарковский. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, круглый стол		
7	Послевоенное кино в Великобритании («Рассерженные») и США (Э. Уорхл). (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
8	Мышление на экране. Ингмар Бергман. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, защита рефератов		
9	Ранний отечественный немой кинематограф. (2 часа)	1	1	Лекция, просмотр фрагментов, анализ, беседа		
10	Тестирование по второму разделу – Обогащение языка кино. (1 час)		1	Тестирование		
Раздел 3. Современное кино						
11	Современное кино. Развитие киноэстетики. Утверждение цвета, формат кадра, свобода движения камеры. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
12	Стагнация. Кинематограф 70-х Европы. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
13	Кинематограф 70-х СССР. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
14	Кинематограф 80-х в целом. Постмодернизм. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
15	Кинематограф и телевидение. (1 час)	1		Лекция, беседа, просмотр фрагментов, круглый стол		
16	Клиповое мышление. Клипы. (1 час)	1		Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		

17	Основные тенденции в современном кино. Будущее кинематографа. (2 часа)	1	1	Лекция, беседа, просмотр фрагментов, анализ		
17	Тестирование по 3 разделу – Современное кино. (1 час)		1	Тестирование		
	Защита Портфолио. Зачет. (2 часа)		2			
	ИТОГО: 34 часа	16	18			

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников):

По окончании изучения дисциплины **учащиеся должны знать:**

- Специфику кино как искусства;
- Основные периоды истории и развития киноискусства;
- Основные художественные направления в кино;
- Особенности творчества ведущих мастеров кино (режиссеров, операторов, актеров);
- Взаимообусловленность развития фильмопроизводства и технологических процессов, экономики и зрительских восприятий;

По окончании изучения дисциплины **учащиеся должны уметь:**

- Критически осмысливать получаемую киноинформацию;
- Анализировать наиболее важные закономерности, пути, методы и приемы развития киноискусства;
- Составлять рецензии на киноработы.

Учебно-методические средства обучения.

Литература для учащегося:

4.) Вайсфельд И.В., Демин В.П., Михалкович В.И., Соболев Р.П. Встречи с X музой: Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981. Т.1. 223 с. Т.2. 175 с.

Литература для учителя:

- 1.) Сб. «Строение фильма», М.1984.
- 2.) Алексеева В.В. Что такое искусство. М.: Просвещение, 1991.
- 3.) Базен А., «Что такое кино?», М., 1972.
- 4.) Балаш Б. «Кино. Становление и сущность нового искусства» М.1968.
- 5.) Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 87 с.
- 6.) Баранов О.А., Пензин С.Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. 188 с.
- 7.) Беленький И. Лекции по всеобщей истории кино. Кн. 1-3. Учебное пособие. М.: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчича (ГИТР), 2008.
- 8.) Война на экране. М.: Материк, 2006. 224 с.
- 9.) Головской В. Между «оттепелью» и «гласностью»: кинематограф 70-х. М.: Материк, 2004. 390 с.
- 10.) Жабский М.И, Тарасов К.А., Фохт-Бабушкин Ю.У. Кино в современном обществе: Функции – воздействие – востребованность. М.: Министерство культуры РФ, НИИ киноискусства, 2000. 376 с.
- 11.) Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005.
- 12.) Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой информации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
- 13.) История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.

- 14.) История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с.
- 15.) Кино. Энциклопедический словарь. Сов. энциклопедия. 1986.
- 16.) Козинцев Г. Глубокий экран. М.: Искусство, 1975.
- 17.) Левшина И.С. Подросток и экран. М.: Педагогика, 1989. 176 с.
- 18.) Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М.: Просвещение, 1989. 288 с.
- 19.) Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488 с.
- 20.) Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.
- 21.) Российский иллюзион. М.: Материк, 2003. 732 с.
- 22.) Рыбак Л.А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем. М.: Изд-во БПСК, 1980. 57 с.
- 23.) Садуль. Ж. История кино. М.: Иностранная литература. 1987
- 24.) Садуль Ж. Всеобщая история кино в 6-ти томах. М., 1958–1982.
- 25.) Теплиц Е. История киноискусства в 5-ти томах. М., 1968–1974.
- 26.) Теплиц Е. Кино и телевидение в США. М., 1966.
- 27.) Усов Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников. Дис. ... д-ра пед. наук. М., 1989.
- 28.) Усов Ю.Н. О формировании аудиовизуальной грамотности, навыков вербального типа мышления//Проблемы теории и методики эстетического воспитания школьников. Тбилиси, 1980.
- 29.) Усов Ю.Н. Формирование эстетической оценки кинофильмов у старшеклассников//Основы киноискусства школьникам. М.: Педагогика, 1974.
- 30.) Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. М.: МП Новая школа, 1993. 90 с.
- 31.) Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. 80 с.
- 32.) Фрейлих С.Н. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, 1992.
- 33.) Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия, 1997. 288 с.

Интернет-ресурсы:

Просмотр фильмов он-лайн:

- 1.) <http://www.ivy.ru> (просмотр фильмов он-лайн)
- 2.) <http://kinopod.ru> (просмотр фильмов он-лайн)
- 3.) <http://www.youtube.com/user/ClassicFilmRVisionTV> (Классика советского кино (официальный канал))

Информационные источники:

- 1.) <http://www.inoekino.ru/> (Иное кино)
- 2.) <http://www.kino-teatr.ru/kino/art/>
- 3.) <http://www.bibliotekar.ru/kino/24.htm>
- 4.) <http://www.kinozapiski.ru/> (Официальный сайт журнала «Киноведческие записки»)
- 5.) <http://www.nradatvr.kiev.ua/>
- 6.) http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KINO_ISTORIYA.html
(Энциклопедия «Кругосвет»)
- 7.) <http://www.russiancinema.ru/template.php?page=index>
- 8.) <http://forum.kinomania.ru/showthread.php?t=841>
- 9.) <http://kino-history.narod.ru/>
- 10.) <http://www.cinematheque.ru/forum/10>