

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «ОГИК»)

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ И ФОТОМАСТЕРСТВА

Утверждено

Декан факультета художественного
творчества ФГБОУ ВО «ОГИК»

А.В. Овсянников
«17» мая 2017 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ КИНО»**

направление подготовки

51.03.02 Народная художественная культура

профиль подготовки

«Руководство любительским театром»

Квалификация (степень) выпускника «бакалавр»

Форма обучения:

очная, заочная

Орел 2017

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

В качестве письменной работы, обучающиеся должны представить различные виды рецензии и развернутые аннотации на предложенный фильм. Рецензия - это критический разбор и оценка художественного произведения. Рецензия является жанром литературной критики, газетно-журнальной публикации. Её характеризует небольшой объём и краткость. Присутствует также критический разбор и оценка фильма, его темы, идейного содержания, языка и стиля, указывается значение в ряду других работ режиссера, ее роль в истории мирового кино и в обществе. В классике рецензент обнаруживает, прежде всего, возможность её актуального, остросовременного прочтения. Любое произведение нужно рассмотреть в контексте современной жизни и современного кинопроцесса: оценить его именно как новое явление. Такая злободневность является непременным признаком рецензии.

Основные виды рецензии:

1. Небольшая критическая или публицистическая статья (часто полемического характера), в которой рассматриваемое произведение является поводом для обсуждения актуальных общественных или литературных проблем.
2. Эссе; это лирическое размышление автора рецензии, навеянное просмотром фильма.
3. Развернутая аннотация, в которой раскрывается содержание фильма, особенности композиции, анализ выразительных средств и одновременно содержится его оценка.
4. Авторецензия, в которой излагается взгляд автора на свое произведение.

Основные этапы написания рецензии.

1. Просмотр фильма.

- Необходимо внимательно просмотреть фильм.
- Постараться понять сюжетную линию, канву, ухватить главное, что именно хотел своим фильмом режиссер донести до зрителей.
- Обратит внимание на актерский ансамбль, сбалансирован ли он. На особенность создания актерами художественных образов.
- Оценить костюмы, декорации, антураж, соответствующие эпохе, для исторических фильмов, батальных сцен; обратит внимание на спецэффекты, их уместность и художественность.
- Обратит внимание на операторскую работу (есть ли панорамные съемки, съемки крупным планом, в ракурсах (из неудобного положения), в экстремальных условиях).
- Постарайтесь понять, что собой представляет тот или иной персонаж, чем он живет, что ему дорого, представьте себя на его месте, как бы Вы лично поступили в той, или иной ситуации.

- Постарайтесь вникнуть в смысл финальной сцены и через нее вновь осмыслить увиденное.

2. Подготовка материала для рецензии.

- Узнайте больше о режиссере. Где родился, интересные факты биографии, где учился, какие картины снял, имеет ли призы кинофестивалей, киноакадемий, кинофорумов.
- Если в списке снятых им фильмов есть те, которые Вы смотрели, сравните просмотренный фильм, с другими работами режиссера.
- Просмотрите фильмографию известных актеров, занятых в фильме. Определите место данной роли в творческой биографии актера.
- Прочтите другие критические материалы об этом фильме.

3. Написание рецензии.

- Дайте Вашу оценку увиденному, не жалея эпитетов. Рецензия должна быть яркой, выразительной, захватывать, интриговать.
- Она может быть отрицательной, но железно обоснованной и с обязательной ссылкой на личное мнение.
- Не должна содержать:
 - личных вкусовых пристрастий
 - сравнения игры актеров разных поколений
 - сравнения игры актера и актрисы в фильме

1. Содержание рецензии.

1. Тема(ы) и идея фильма; жанр.
2. История фильма: от сценария и периода создания до публичного показа (акт международного признания).
3. Соотношение с духом времени, своеобразие мироощущения автора в контексте художественно-исторических событий XX века.
4. Место фильма в творчестве данного режиссёра. Особенности киноязыка, эстетики.
5. Анализ всех средств выразительности (операторская работа, актёрская игра, музыка, монтаж и т.д.). Авторский коллектив создателей.
6. Мнение кинокритики.
7. Ваша собственная оценка. Выводы.

Принципы рецензирования.

Импульсом к созданию рецензии всегда служит потребность выразить своё отношение к просмотренному, это попытка разобраться в своих впечатлениях, вызванных фильмом, но на основе элементарных познаний в теории кино, подробного анализа произведения. Читатель может сказать о прочитанной книге или просмотренном фильме «нравится – не нравится» без доказательств. А рецензент свое мнение должен тщательно обосновать глубоким и аргументированным анализом. Качество анализа зависит от теоретической и профессиональной подготовки рецензента, его глубины

понимания предмета, умения анализировать объективно. Отношения между рецензентом и автором – творческий диалог при равном положении сторон. Авторское «я» проявляется открыто, чтобы рационально, логически и эмоционально воздействовать на читателя. Поэтому рецензент использует языковые средства, совмещающие функции названия и оценки, книжные и разговорные слова и конструкции. Критика не изучает кино, а судит его – с тем, чтобы сформировать зрительское, общественное отношение к тем или иным режиссерам, активно воздействовать на ход кинопроцесса.

При написании рецензии необходимо помнить:

Подробный пересказ снижает ценность рецензии: во-первых, неинтересно будет смотреть сам фильм; во-вторых, одним из критериев слабой рецензии справедливо считается подмена анализа и интерпретации сюжета его пересказом. Всякий фильм начинается с названия, которое в процессе просмотра как-то интерпретируешь, разгадываешь. Название хорошего произведения всегда многозначно, это своего рода символ, метафора. Много для понимания и интерпретации фильма может дать анализ композиции. Размышления над тем, какие композиционные приёмы (антитеза, кольцевое построение и т.д.) использованы в произведении, помогут рецензенту проникнуть в замысел режиссера. Важно оценить киноязык режиссера, разобрать образы, художественные приёмы, которые он использует в своем фильме, и обдумать, в чём заключается его индивидуальный, неповторимый стиль, чем этот автор отличается от других. Рецензент разбирает то, «как сделан» фильм.

Нужно четко представлять на какую тему пишется рецензия. Если рецензия пишется по кинофильму, в основе которого лежит литературное произведение, то нужно помнить о том, что нужно написать, кто автор сценария, кто поставил фильм, сравнить режиссерский замысел с литературным произведением, отметить игру актеров, декорации, музыкальное оформление.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ

Важнейшей составной частью самостоятельной работы обучающихся является подготовка рефератов. Слово реферат происходит от латинского слова «рефере», что означает «докладываю», «сообщаю». Реферат - это сложная, творческая, многогранная и критическая деятельность студентов по осмыслению и углублению изучаемого материала, выработке на этой основе новых знаний, умений, навыков. Ее эффективность требует творческих усилий. Процесс научной работы должен быть организован и управляем. Реферат- это систематизированное изложение сущности какого-либо вопроса на основе анализа и обобщения различных источников. В вузовской практике под рефератами понимают сочинение, в которое включены элементы научного исследования. Рефераты могут заслушиваться на семинарах или на

студенческих научных конференциях. Написание реферата - самостоятельная творческая работа обучающихся. Критериями ее оценки является правильное обоснование темы, умение осмыслить широкий круг источников и литературы, логически стройно изложить вопросы, сформулировать выводы, оформить научный аппарат. Важно также умение четко и доходчиво изложить написанное в устной форме. Эти требования определяют и главные этапы работы над рефератом:

1. Выбор темы
2. Изучение обобщенного материала
3. Составление плана работы
4. Написание и оформление реферата

Обязательным элементом плана является введение и заключение. Во введении дается краткое обоснование темы, ее актуальность, новизна, указывается цель реферата, а также дается краткий обзор литературы, которая помогла раскрыть тему реферата. В заключении подводятся итоги, формулируются выводы. Они должны быть краткими, отражающими основные положения реферата.

В начале реферата после титульного листа даётся его план, а в конце – список использованной литературы в алфавитном порядке. Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в середине верхнего поля страницы. Единые требования предъявляются к оформлению титульного листа. На нём необходимо указать:

1. Полное название вуза и кафедры;
2. Тему реферата;
3. Свою фамилию, имя и отчество, а также группу;
4. Фамилию, инициалы, учёное звание и учёную степень преподавателя;
5. Место и год написания реферата.

Студенческий реферат выполняется в объёме 20-30 страниц текста (14 шрифт, 1,5 интервал) на одной стороне стандартного листа. Реферат может содержать приложения в виде таблиц, схем, иллюстраций, фотографий и т.д. Защита реферата проводится на семинаре.

Темы рефератов

1. Александр Ханжонков, кинопредприниматель и кинодеятель.
2. Художественное своеобразие раннего русского кино.
3. Теоретики и практики киномонтажа: Лев Кулешов, Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн.
4. Лев Кулешов и его киношкола. «Эффект Кулешова».
5. Творческие группировки в кинематографе 20-х гг. ФЭКСы.
6. «Авангард» как направление в западноевропейском кино 20-х гг.
7. Луис Бунюэль, особенности его поэтики и вклад в киноискусство.
8. Экспрессионизм в немецком кино в 1915–1925 гг.
9. История первых десятилетий Голливуда (1913–1927 гг.).
10. «Когда комедия была королевой». (По выбору: Чарльз Чаплин; Бастер Китон; Гарольд Ллойд).

11. «Опасная игра»: кино эпохи тоталитарных диктатур (СССР и Германия 1933–1945 гг.).
12. Кино 30-х: от образа массы к судьбе человека.
13. Образы войны в советском кино (1941–1945 гг.).
14. История создания и запрещения фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
15. Кинофестивали группы «А»: Венеция, Канны, Западный Берлин.
16. Новаторство фильма «Гражданин Кейн» (по части драматургии, изобразительного решения).
17. Итальянский неореализм и его ведущие мастера.
18. Федерико Феллини в рамках неореализма и за его границами (направления поисков мастера).
19. Основные мотивы и стилистические особенности фильмов Микеланджело Антониони.
20. Пьер Паоло Пазолини и его место в итальянском кино.
21. «Летят журавли» Михаила Калатозова. История создания, принципы построения, влияние на последующий кинопроцесс. Пластика фильма.
22. Творчество Григория Чухрая.
23. «Перед революцией»: европейское интеллектуальное кино 60-х гг.
24. «Новая волна» во Франции. Основные аспекты полемики со «старым» кино.
25. Жан-Люк Годар и его открытия.
26. «Простые» фильмы Франсуа Трюффо.
27. Мир Ингмара Бергмана.
28. Питер Гринуэй и его фильмы.
29. Фильмы Марлена Хуциева как образец лирического высказывания на экране.
30. Особый путь Василия Шукшина. Народное кино и его проблемы.
31. «Андрей Рублев» Андрея Тарковского как кульминация оттепельного кино. История создания и запрещения фильма.
32. Глеб Панфилов и его фильмы.
33. Никита Михалков и русская художественная традиция.
34. Советская киноцензура. Система запретов. Методика. Последствия (на примере запрещения фильмов «Агония», «Комиссар», «Асино счастье»).
35. «Матрица» как философия.
36. Мастера японского кино. (По выбору: Акира Куросава, Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Нагиса Осима).
37. Польская «школа кино». (По выбору: Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Кшиштоф Кесьлевский).
38. Чешская «новая волна» (Милош Форман, Вера Хитилова, Иржи Менцель).
39. Киномюзикл: от 30-х гг. до «Кабаре» Боба Фосса и «Чикаго» Роба Маршалла.
40. Эволюция жанра «вестерн».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельно обучающимися осуществляется просмотр фильмов, вошедших в историю мирового кино. Необходимо внимательно просмотреть фильм, понять тематику, основную мысль режиссера, проанализировать особенности стиля и выразительных средств.

Рекомендуемый список фильмов

Отечественное художественное кино

Агония (реж. Э. Климов, 1974)
Александр Невский (реж. С. Эйзенштейн, 1938)
Андрей Рублев (реж. А. Тарковский, 1966-1971)
Баллада о солдате (реж. Г. Чухрай, 1959)
Бег (реж. А. Алов и В. Наумов, 1970)
Белое солнце пустыни (реж. В. Мотыль, 1969)
Берегись автомобиля (реж. Э. Рязанов, 1966)
Борис Годунов (реж. С. Бондарчук)
Братья Карамазовы (реж. И. Пырьев, 1968)
Броненосец «Потемкин» (реж. С. Эйзенштейн, 1925)
Васса (реж. Г. Панфилов, 1983)
Веселые ребята (реж. Г. Александров, 1934)
Весна (реж. Г. Александров, 1947)
Весна на Заречной улице (реж. Ф. Миронер и М. Хуциев, 1956)
В огне брода нет (реж. Г. Панфилов, 1969)
Военно-полевой роман (реж. П. Тодоровский, 1983)
Война и мир (реж. С. Бондарчук, 1965-1967)
Воскресение (реж. М. Швейцер, 1960-1961)
Восхождение (реж. Л. Шепитько, 1976)
Время танцора (реж. В. Абдрашитов, 1997)
Гамлет (реж. Г. Козинцев, 1964)
Двадцать дней без войны (реж. А. Герман, 1976)
Девять дней одного года (реж. М. Ромм, 1962)
День полнолуния (реж. К. Шахназаров, 1999)
Долгие проводы (реж. К. Муратова, 1971)
Древо желания (реж. Т. Абуладзе, 1977)
Дядя Ваня (реж. А. Кончаловский, 1970)
Жестокий романс (реж. Э. Рязанов, 1984)
Земля (реж. А. Довженко, 1930)
Зеркало (реж. А. Тарковский, 1974)
Иван Грозный (реж. С. Эйзенштейн, 1945-1947)
Иваново детство (реж. А. Тарковский, 1962)
Иван Васильевич меняет профессию (реж. Л. Гайдай, 1973)

Идиот (реж. И. Пырьев, 1958)
Ирония судьбы, или С легким паром (реж. Э. Рязанов, 1975)
История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж (реж. А. Кончаловский, 1966-1986)
Июльский дождь (реж. М. Хуциев, 1966)
Калина красная (реж. В. Шукшин, 1973)
Комиссар (реж. А. Аскольдов, 1967-1987)
Король Лир (реж. Г. Козинцев, 1970)
Короткие встречи (реж. К. Муратова, 1967)
Космос как предчувствие (реж. А. Учитель, 2004)
Курочка Ряба (реж. А. Кончаловский, 1994)
Летят журавли (реж. М. Калатозов, 1957)
Любовь (реж. В. Тодоровский, 1991)
Маленькие трагедии (реж. М. Швейцер, 1979, ТВ)
Мать (реж. В. Пудовкин, 1926)
Мне двадцать лет («Застава Ильича», реж. М. Хуциев, 1964)
Начало (реж. Г. Панфилов, 1970)
Небеса обетованные (реж. Э. Рязанов, 1991)
Неоконченная пьеса для механического пианино (реж. Н. Михалков, 1977)
Осенний марафон (реж. Г. Данелия, 1979)
Отелло (реж. С. Юткевич, 1955)
Очи черные (реж. Н. Михалков, 1987)
Покаяние (реж. Т. Абуладзе, 1984)
Полеты во сне и наяву (реж. Р. Балаян, 1982)
Проверка на дорогах (реж. А. Герман, 1971-1985)
Раба любви (реж. Н. Михалков, 1975)
Русский ковчег (реж. А. Сокуров, 1998)
Солярис (реж. А. Тарковский, 1972)
Сталкер (реж. А. Тарковский, 1980)
Судьба человека (реж. С. Бондарчук, 1959)
Три истории (реж. К. Муратова, 1997)
Тихий Дон (реж. С. Герасимов, 1957-1958)
Утомленные солнцем (реж. Н. Михалков, 1994)
Цвет граната (реж. С. Параджанов, 1970)
Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви (реж. С. Соловьев, 1989)

Зарубежное художественное кино

Амадей (реж. М. Форман, 1984)
Амаркорд (реж. Ф. Феллини, 1974)
Апокалипсис сегодня (реж. Ф. Ф. Коппола, 1978)
Бал (реж. Э. Скола, 1983)
Блоу ап («Фотоувеличение», реж. М. Антониони, 1969)
Бонни и Клайд (реж. А. Пенн, 1969)

Вальмон (реж. М. Форман, 1992)
Вестсайдская история (Р. Уайз, 1961)
Восемь с половиной (реж. Ф. Феллини, 1962)
Все на продажу (реж. А. Вайда, 1969)
Гибель богов (реж. Л. Висконти, 1969)
Дневная красавица (реж. Л. Бунюэль, 1966)
Евангелие от Матфея (реж. П. П. Пазолини, 1964)
Заводной апельсин (реж. С. Кубрик, 1971)
Замужество Марии Браун (реж. Р. В. Фассбиндер, 1979)
Земляничная поляна (реж. И. Бергман, 1957)
Золотая лихорадка (реж. Ч. Чаплин, 1925)
Кабаре (реж. Б. Фосс, 1972)
Кабинет доктора Калигари (реж. Р. Вине, 1920)
Кармен (реж. К. Саура, 1985)
Крестный отец (реж. Ф. Ф. Коппола, 1972)
Мать Иоанна от ангелов (реж. Е. Кавалерович, 1961)
Медея (реж. П. П. Пазолини, 1969)
Мужчина и женщина (реж. К. Лелюш, 1966)
Набережная туманов (реж. М. Карне, 1938)
На последнем дыхании (реж. Ж. Л. Годар, 1959)
Ночи Кабирии (реж. Ф. Феллини, 1958)
Пепел и алмаз (реж. А. Вайда, 1959)
Персона (реж. И. Бергман, 1966)
Полет над гнездом кукушки (реж. М. Форман, 1975)
Повар, вор, его жена и ее любовник (реж. П. Гринуэй, 1989)
Последнее танго в Париже (реж. Б. Бертолуччи, 1972)
Приключение (реж. М. Антониони, 1960)
Профессия: репортер (реж. М. Антониони, 1975)
Птицы (реж. А. Хичкок, 1960)
Репетиция оркестра (реж. Ф. Феллини, 1979)
Семь самураев (реж. А. Куросава, 1954)
Скромное обаяние буржуазии (реж. Л. Бунюэль, 1972)
Тоска Вероники Фосс (реж. Р. В. Фассбиндер, 1982)
Три цвета: Белый (реж. К. Кеслевский, 1993)
Три цвета: Красный (реж. К. Кеслевский, 1994)
Три цвета: Синий (реж. К. Кеслевский, 1992)

Документальное кино

А прошлое кажется сном... (реж. С. Мирошниченко, 1988)
Боль (реж. С. Лукьянчиков, 1990)
Быкобой (реж. А. Балугев, 2000, ТВ)
В дебрях Уссурийского края (реж. А. Литвинов, 1928)
Власть соловецкая (реж. Н. Голдовская, 1988)
Давид (реж. А. Федорченко, 2002)
Дмитрий Шостакович. Альтовая соната (реж. А. Сокуров, 1981)

Джульетта (реж. Б. Галантер, 1974)
Дыхание жизни (реж. А. Балуюев, 2002)
Египтянин (реж. В. Тарик, 1990)
Ехала деревня... (реж. Б. Галантер, 1977)
И все-таки я верю... (реж. М. Ромм, 1976)
Киноглаз (реж. Д. Вертов, 1925)
Кто косит ночью (реж. Г. Дегальцев, 1990)
Лесные люди (реж. А. Литвинов, 1928)
Легко ли быть молодым... (реж. Ю. Подниекс, 1987)
Лучшие дни нашей жизни (реж. Б. Галантер, 1967)
Мамочка не позволяет (реж. К. Рейе, 1955)
Московская элегия (реж. А. Сокуров, 1986-1988)
Нанук с Севера (реж. Р. Флаэрти, 1922)
Новые сведения о конце света (реж. Б. Кустов, 1991)
Ночь и туман (реж. А. Рене, 1956)
Обыкновенный фашизм (реж. М. Ромм, 1966)
Падение династии Романовых (реж. Э. Шуб, 1927)
Песнь о героях (реж. Й. Ивеас, 1932)
Пример интонации (реж. А. Сокуров, 1991)
Россия, которую мы потеряли (реж. С. Говорухин, 1990)
Слово о Кирилле и Мефодии (реж. А. Якубовский, 1989)
Соната для Гитлера (реж. А. Сокуров, 1979-1989)
Так жить нельзя (реж. С. Говорухин, 1990)
Танки против танков (реж. Л. Ефимов, 1985)
Тот, кто с песней (реж. В. Тарик, 1988)
Убийство императора (реж. С. Мирошниченко, 1996)
Частушка. XX век (реж. С. Мирошниченко, 1990)
Человек из Арана (реж. Р. Флаэрти, 1934)
Человек с киноаппаратом (реж. Д. Вертов, 1929)
Эйзенштейн (реж. О. Ковалов, 1996)
Эх, Россия, ты, Россия... (реж. Б. Урицкий, 1989)

Анимация

Аменция (худож. и реж. С. Айнутдинов, 1990)
Бабушка (худож. и реж. А. Золотухин, 1996)
Белоснежка и семь гномов (худож. и реж. У. Дисней, 1938)
В гостях у деда Евлампия (худож. и реж. В. Фомин, 1996)
Двенадцать месяцев (худож. и реж. К. Ябукич 198Ф)
Дело прошлое (худож. В. Ольшванг, реж. О. Черкасова, 1989)
Добро пожаловать (худож. А. Золотухин, реж. А. Караев, 1986)
Ежик в тумане (худож. и реж. Ю. Норштейн, 1975)
Как стать человеком? (худож. В. Ольшванг, В. Петкевич, реж. В. Петкевич, 1989)
Конек-горбунок (худож. Л. Мильчин, реж. И. Иванов-Вано, 1975)
Корабль-призрак (худож. Р. Оку яма, Г. Кинута, реж. Х. Икэда» 1979)
Корова (худож. и реж. А. Петров, 1989)

Левша (худож. А. Тюрин, М. Соколов, реж. И. Иванов-Вано, 1964)
Мери Погшинз (худож. и реж. У. Дисней, 1975)
Ночь (худож. А. Петров, реж. В. Петкевич, 1986)
Племянник кукушки (худож. В. Ольшванг, реж. О. Черкасова, 1992)
Про Веру и Анфису. В 3-х сериях (худож. и реж. В. Фомин, 1986-1988)
Ну, погоди! (реж. В. Котеночкин, 1969-1985)
Нюркина баня (худож. и реж. О. Черкасова, 1995)
Принцесса подводного царства (худож. Н. Камаяма, М. Урата и др., реж. Т. Канумада, 1980)
Сон смешного человека (худож. и реж. А. Петров)
Старик и море (худож. и реж. А. Петров, 2000)
Танец скелетов (худож. и реж. У. Дисней, 1929)
Три поросенка (худож. и реж. У. Дисней, 1933)
Хранитель (худож. А. Петров, реж. В. Петкевич, 1990)
Человек с Луны (худож. и реж. О. Черкасова, 2003)