

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А.Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

М.А.Сакварелидзе
М.А.Сакварелидзе

« 31 » *сентября* 2022 г.

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ИСТОРИЯ КИНО В ШКОЛЕ. ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ»

Москва – 2022

Программа повышения квалификации: «История кино в школе. Программа для педагогов.»

Составители: Беззубиков А.О., Кочеляева Н.А., Озеренчук М.И.,
Пархоменко Е.В., Торопыгина М.Ю., Фролова С.М.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по техническим вопросам Попеску В.Г.

Начальник методического отдела / Атаман В.В.

Руководитель высших курсов
кино и телевидения / Зуйков В.С.

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251Н (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2011 № 20835);
- Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 820 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 55.05.05 Киноведение" (Зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2017 г. N 48171)

1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации.

1.3. Программа направлена на: совершенствование профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня слушателей данной программы

1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное образование.

1.5. Срок освоения программы: 36 акад. часов, которые включают время, выделенное на контактную и самостоятельную работу слушателя, также время, отводимое на итоговую аттестацию.

1.6. Форма обучения: данная программа реализуется в различных формах обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная форма с отрывом и без отрыва от производства.

1.7. Категория обучающихся: все лица, заинтересованные в получении профессиональных компетенций, соответствующие требованиям пункта 1.4.

1.8. Форма аттестации обучающихся: итоговая аттестация проходящая в форме зачета, на который выносятся устный опрос.

1.9. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации образца, установленного ВГИК.

2. Цель и задачи реализации программы

Цель реализации программы: ознакомление слушателей с базовыми знаниями по истории кино, методике анализа произведений кино и других произведений экранных искусств, формами создания и распространения кинофильмов и телесериалов, тенденциями и направлениями развития аудиовизуальных экранных форм культуры и коммуникации, их влиянием на процессы глобального развития. Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы для расширения возможностей преподавания основ мировой культуры, изобразительного искусства, анализа произведений кино и других форм экранной культуры на занятиях и в дополнительных учебно-просветительских мероприятиях, включая, но не ограничиваясь обсуждением актуальных фильмов, сериалов, организацией совместных посещений кинопоказов или в рамках киноклубной деятельности в учебных заведениях.

Задачи реализации программы:

- знакомство слушателей с историей развития кинематографа и других экранных искусств;
- анализ перспектив развития кино, других экранных форм культуры и коммуникации;
- анализ взаимодействия киноведения и других гуманитарных дисциплин (психология, культурология и т.д.);
- освоение слушателями методики анализа аудиовизуального контента в динамике исторического развития.

3. Требования к результатам обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- основные этапы исторического развития кинематографа от первых опытов записи и воспроизведения изображения в движении до наших дней;
- основные этапы развития технических возможностей кинематографа и других видов аудиовизуальных экранных искусств;
- основные возможности выразительных средств кинематографа и вариации стилистического развития кинематографа,
- историю становления жанров в кино, формирования системы жанров и значение жанра в анализе произведения экранного искусства;
- историю оценки роли автора в кино, понимания авторского кинематографа и политики авторства;
- организационные формы создания фильмов и формы распространения аудиовизуальной продукции (кинотеатральный показ, клубный прокат, стриминг, телевидение, интернет и социальные сети и пр.);
- систему и структуру создания аудиовизуального произведения, иметь представление о профессиях в современном кинопроцессе и условиях и особенностях создания аудиовизуального произведения в современных

условиях.

уметь:

- анализировать текущее состояние кинематографа, ориентироваться в видах и жанрах экранных произведений;
- ставить задачи, разрабатывать методику анализа аудиовизуального произведения в рамках своей профессиональной деятельности в контексте перспектив изучения кинематографа в школе;
- работать с различными аудиториями по вопросам содержания, функционирования и перспектив развития кинематографа и других экранных искусств.

иметь практический опыт:

- анализа современного кинопроцесса и экранной культуры в целом;
- анализа кинофильма и других произведений экранных искусств;
- проведения публичных выступлений и дискуссий по вопросам истории кино, современного кинопроцесса и методике анализа произведений аудиовизуальных экранных искусств.

4. Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК-1	Способен использовать на практике методы и приемы теории школьной педагогики для преподавания истории кино
------	--

5. Содержание программы

Учебно-тематический план

программы повышения квалификации

«ИСТОРИЯ КИНО В ШКОЛЕ. ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	Вводная лекция. История мирового кино и экранных искусств: новые технологии, важные события и великие имена. Пионеры кинематографа.	1	1	-
2	Становление монтажа как выразительного средства кино	1	1	-
3	Великий немой: комедии,	2	2	-

	гэги, эксцентрика и великие комики			
4	Исторический фильм: от пеплума к блокбастеру	2	2	-
5	Золотой век Голливуда. Система студий, жанров и звезд	2	2	-
6	Фабула и сюжет: эволюция и трансформация повествования в кино	2	2	-
7	Неореализм и новые волны в кино второй половины 20 века.	2	2	-
8	Игры интеллектуалов: жанр, автор и стиль в кино.	2	2	-
9	Пространство и время в кино	2	2	-
10	От авангарда до оттепели и от оттепели к застою: отечественное кино в 20 в.	2	2	-
11	Экранизации русской классической литературы в мировом кино	2	2	-
12	Антиутопия в кинематографе	2	2	-
13	Отечественное кино на международных кинофестивалях	2	2	-
14	Проблемы семейных отношений в современном кино и сериалах для подростков	2	2	-
15	Гендерная проблематика в кино. Женское кино и женщины в кино	2	2	-
16	Визуальная антропология: от этнографии к современному этническому кино	2	2	-
17	Как снимается кино	2	2	-
18	Современный кинопрокат и киноклубы как альтернатива кинопрокату.	2	2	-
	Аттестация	2		
Итого		36	34	

В процессе обучения демонстрируются материалы. Рассмотрение каждой темы сопровождается ответом на вопросы слушателей.

6. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория	Лекции. Практические занятия	<ul style="list-style-type: none"> • Аудитория с мультимедийным проектором, звуковым оборудованием, экран; • Оборудование для обеспечения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. • Компьютерный класс (ауд.223) с предустановленным программным обеспечением и возможностью работы на удаленном десктопе.

7. Учебно-методическое обеспечение программы

Список учебной литературы

7.1. Основная литература:

1. Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана / Рос. ин-т культурологии, ред. Е.А.Воронцова. — М. : Эксмо, 2011.
2. Первый век кино : популярная энциклопедия / глав. ред., сост. К.Э.Разлогов. — [М.] : Локид, 1997.
3. Разлогов К.Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета / Рос. ин-т культурологии. — М. : РОССПЭН, 2010.
4. Разлогов К.Э. Мои фестивали. — М. : Б.С.Г.-Пресс, 2015.
5. Новые аудиовизуальные технологии : [Учеб. пособие] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ. Рос. ин-т культурологии и др.; отв. ред. К.Э.Разлогов. — М. : Едиториал УРСС, 2005.
6. Экранная культура: теоретические проблемы / отв. ред. К.Э.Разлогов ; Рос. ин-т культурологии. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2012.
7. КИНО. Энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1986
8. Юренев Р. Краткая история киноискусства.- М.: Изд. Центр «Академия», 1997
9. Зайцева Л.А. Рождение российского кино.- М.: ВГИК, 1999
10. Зоркая Н. История советского кино,— М.: Алетейя, 2006
- 11.Исаева К. История советского кино в послевоенное десятилетие.- М.: ВГИК, 1992
- 12.Юренев Р. Советское кино 30-х гг.- М.: ВГИК, 1997
- 23.Советское кино 70-х - первой половины 80-х.- М.: ВГИК, 1997
- 13.Кино России. 90-е годы. Цена свободы,- М.: Атланта, 2001
14. Отечественный кинематограф на рубеже столетий,- М.: ВГИК, 1986- 2002

15. Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма.- М.: Искусство, 1991 28.К истории ВГИКа: Документы. Пресса. Воспоминания Исследования: ч. 1: 1919-1934.-М. ВГИК, 2000; ч. 2: 1934-1945.-М.: ВГИК, 2004

7.2 Интернет-ресурсы

1. <https://www.frameforge.com/>
2. <https://www.hollywoodcamerawork.com/>
3. <http://cyberfilmschool.com/>
4. <http://www.nibley.com/>
5. <https://theasc.com/>
6. <https://ascmag.com/current-issue>
7. <http://soc.org/>
8. <https://filmmakeriq.com/>
9. <https://www.raindance.org/the-7-step-film-directing-formula/>
10. <http://www.elementsofcinema.com/directing/DIRECTING.html>
11. <https://www.studentfilmmakers.com/>
12. <https://3dwarehouse.sketchup.com/>

8. Оценочные средства

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде зачета на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено) по итогам рассмотрения реферата, выполняемого слушателями по одной из тем предложенного перечня.

Форма аттестации – письменная работа, в которой обучающиеся представляют результаты усвоения курса. Слушатель считается аттестованным, если им продемонстрированы в работе умения идентифицировать процессы развития аудиовизуальных искусств в контексте динамики технологических изменений.

Перечень фильмов для рецензирования в рамках письменной работы:

1. Люмьеры!, 2015, Тьерри Фремо
2. Дерби, Боксирующие кенгуру, Шторм в Дувре, 1895, Волшебный меч, 1901 - Роберт Уильям Пол и Берт Акрес.
3. Кабирия, 1914, Джованни Пастроне
4. Нетерпимость, 1916 Дэвид Уорк Гриффит
5. Броненосец «Потемкин», 1925, Сергей Эйзенштейн
6. Навигатор, 1924, Бастер Китон

7. Десять заповедей, 1923, Сесил Де Милль
8. Ниночка, 1939, Эрнст Любич
9. Гражданин Кейн, 1942, Орсон Уэллс
10. Одержимость, 1943, Лукино Висконти
11. Окно во двор, 1954, Альфред Хичкок
12. Зеркало, Андрей Тарковский
13. Агония, 1986, Элем Климов
14. Игра в кальмара, 2021, Хван Дон Хёк
15. Анна Каренина, 1967, реж. Александр Зархи
16. Брат, 1997, Алексей Балабанов
17. Леди Бёрд, 2017, реж. Грета Гервиг
18. Земля кочевников, 2020, Хлоя Чжао
19. Нанук с Севера, 1922, Роберт Флаэрти
20. Надо мною солнце не садится, 2019, Любовь Борисова