

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)
Филиал ВГИК в г. Хабаровск**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и теория неигрового кино»

Название дисциплины

Направление подготовки

52.03.06 Драматургия

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

бакалавр

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

Очная

Хабаровск, 2025

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История и теория неигрового кино» входит в число профилирующих предметов, формирующих базовые знания специалиста в области драматургии. Программа изучения истории и теории неигрового кино координируется с базовыми дисциплинами по истории отечественного и зарубежного кино, дисциплинами «Основы кинорежиссуры», «Основы кинооператорского мастерства».

Дисциплина дает основополагающую базу в знании и понимании истории и теории самостоятельных направлений в экранных искусствах, связанных с неигровыми формами, прививает навыки анализа и адаптации в свой опыт элементов специфического художественного языка данных видов искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История и теория неигрового кино» изучается студентами сценарно-киноведческого факультета направления подготовки 52.03.06 Драматургия на 2 и 3 курсе в течение 4 и 5 семестров.

Дисциплина «История и теория неигрового кино» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Будучи важной дисциплиной в подготовке драматургов, она ставит своей целью широкое ознакомление студентов с проблемами теории и истории развития документального кинематографа, как отечественного, так и мирового. Она также стремится к созданию у студентов навыков анализа и понимания художественной ткани произведений неигрового кино с целью адаптации в свой профессиональный опыт системы выразительных средств предшествующих мастеров неигрового кино.

Изучение дисциплины происходит на просмотровых и теоретических семинарах. Современное развитие экранных форм неигрового кино, появление все новых «носителей» экранной информации и художественных посланий требуют постоянного обновления материала как современного, так и исторического.

Особое значение для грамотного усвоения экранного материала студентами имеют просмотровые семинары, во время которых студент получает квалифицированный акцентный комментарий педагога по поводу наиболее важных элементов экранного языка изучаемого произведения.

Объем дисциплины составляет 72 академических часа (54 астрономических часа), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *зачет с оценкой*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У выпускника направления подготовки 52.03.06 Драматургия должны быть сформированы следующие компетенции: ПКО-5.

Проведение научных исследований	ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать
---------------------------------	---	---

	достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.
--	---	---

В результате изучения дисциплины «История и теория неигрового кино» студенты должны получить:

Знания

- специфики неигровых видов кино и телевидения как вида искусства и средства коммуникации;
- основных периодов истории и развития отечественного и мирового неигрового кино;
- основных элементов экранного языка неигрового кино в исторической динамике и современной панораме художественных направлений в кино;
- особенностей творчества ведущих мастеров этого направления кино.

Умения

- самостоятельно проанализировать замысел автора фильма, его идею, особенности драматургии, режиссерского и изобразительного решения, место произведения в современном кинематографическом процессе и особенности стилистического почерка авторов фильма.
- выбрать заинтересовавшие приемы и стилистические решения из просмотренного фильма и адаптировать в свой личный профессиональный опыт для расширения профессионального умения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач.ед. час. 72			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов	
		В том числе по семестрам	
		4	5
Работа с преподавателем (контактные часы):	62	32	30
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	32	30
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	4	4	
Теоретический блок:			

Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	ЗаО 6		ЗаО 6
Всего часов	72	36	36

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества	3		2		1
Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления	2		2		
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал.	2		2		
Тема 4. Структура образа в неигровом кино.	2		2		
Тема 5. Рождение хроники в русском кино.	2		2		
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг.	6		4		2
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг	3		2		1
Тема 8. Фронтовая хроника и документальный фильм в годы войны.	2		2		
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны.	2		2		

Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг.	2		2		
Тема11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино.	2		2		
Тема12. Документальное кино периода перестройки и 90-х гг	2		2		
Тема13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в XXI веке.	2		2		
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино.	2		2		
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды.(30-40гг)	2		2		
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном документальном кино. Новый имидж документалистики («Синема-верите», « Новое американское кино»)	2		2		
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества.(«политический» документальный фильм)	2		2		
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино.	2		2		
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков.	2		2		
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма.	2		2		
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе.	2		2		
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино.	2		2		
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино.	2		2		
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения.	2		2		
Тема 25. Жанровая система экранного документа.	2		2		
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении.	2		2		
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике.	2		2		

Тема 28.. Публицистика и поэтические формы в документальном кино.	2		2		
Тема 29. Художественно-документальные жанры.	2		2		
Тема 30. Заключение	2		2		
ИТОГО	66		62		4

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Тема 1 Документалистика кино и ТВ в социокультурном контексте общества Формируемые компетенции - ПКО-5	Место экранной документалистики в системе современных каналов информации (печать, кино, радио, телевидение, видео, Интернет) Психологические особенности аудиовизуального способа восприятия информации. Экранный документ в кино и телевидении как активный инструмент идеологической манипуляции массовым сознанием. Вопросы правдивости и гражданской ответственности как в работе с фактом (современным и историческим), так и этические аспекты профессионализма кино и тележурналиста. Диалектика понятия “киноправда”.
Тема 2 Документализм как форма современного художественного мышления Формируемые компетенции - ПКО-5	Взаимодействие факта и образа в искусстве XX века. Документ как элемент художественной структуры в современной литературе и искусстве. Трансформация факта в контексте авторской концепции. Роль кинематографа как нового специфического средства отображения жизни. Фотографическая основа кинофиксации реальности. Неигровой кинематограф как особый вид искусства кино. Специфика творческой деятельности в неигровых формах кино и телевидении.
Тема 3. Экранный документ и жизненный материал. Формируемые компетенции - ПКО-5	Жизненные факты как материал документального художественного мышления. Принцип отбора. Проблемы смысловой и эмоциональной емкости факта. Понятие типичности факта. Проблема достоверности. Сравнительная характеристика документального и постановочного методов съемки. Историческая эволюция понятия “достоверность”. Информационная и эстетическая функции кинодокумента. Многозначность внутрикадрового содержания экранного документа. Эстетический потенциал хроникального кадра. Экранный документ и контекст (исторический, художественный, психологический и другие). Проблема остранения в кинодокументалистике.

	Диалектика понятийной и образной логики как основа специфики творческого мышления создателей неигровых фильмов и передач. С. Эйзенштейн и понятие “интеллектуальный аттракцион”.
Тема 4. Структура образа в неигровом кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Логическая и образная аргументация автора в документальном киноисследовании действительности. Экранная документалистика как специфический вид творческого освоения реальности. Диалектика публицистического (понятийного) и образного способа изложения в документальном произведении - основа специфики образа в экранной документалистике. Субъективное и объективное в разных формах неигрового кино. “Коллажный” принцип организации материала как отражение диалектики логического и образного мышления в научно-популярном кино. Подвижность структуры образа в произведениях неигрового кино и телевидения.
Тема 5. Рождение хроники в русском кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Первые съемки в России. Организация съемок и тематика хроникальных сюжетов. Первые русские хроникеры. Первые шаги в создании языка экранного документа. Формирование основ профессионального поведения кинохроникеров. Стилевые особенности дореволюционной хроники. Хроника Первой мировой войны. Работа Скобелевского комитета. Создание периодики и сериалов. Экранный документ в контексте художественной жизни России тех лет.
Тема 6. Формирование стилистических направлений в документальном кино 20-х гг. Формируемые компетенции - ПКО-5	Кинохроника революции, гражданской войны. Первые киножурналы. Участие кинематографистов в общественной жизни. Агитпоезда. Кинохроника как часть агитационно-пропагандистской программы Советской власти. Условия производства документальных фильмов в 20-е годы. Творчество Дз. Вертова. Особенности его творческого метода. Принципы взаимодействия пластики и монтажа в немых фильмах режиссера. Разработка Дз. Вертовым теории документального фильма. Творчество Э. Шуб. Историческая кинопублицистика: требование к материалу и роль автора. Взгляды Э. Шуб на кинопублицистику. Особенности творческого метода документалистов

	20 годов: В.Ерофеева, И. Копалина, М. Кауфмана, Я. Блюха, В. Турина, М. Калатозова. Борьба за организационную и эстетическую самостоятельность кинодокументалистики. Суть теоретических споров о “документалистах”. С.Эйзенштейн и его принципы интеллектуального кино для документального кинематографа. Становление научного направления в кинематографе. Жанры и виды научно-популярной кинематографии этих лет. Роль картины «Механика головного мозга» В. Пудовкина.
Тема 7. Кинодокументалистика и общество в 30-е гг. Формируемые компетенции - ПКО-5	Кинохроникеры на стройках социализма. Развитие хроники как инструмента идеологического воздействия на массы. Мифотворческая и летописная роль хроники этих лет. Выездные редакции и кинопоезда. Изменение социального статуса и формулы профессионального поведения хроникера. Расширение системы кинопроизводства (студии, корпункты). Приход в кинодокументалистику новых творческих кадров: Р. Кармен, М. Трояновский, М. Слущкий, В. Микоша и другие. Формирование тематической кинопериодики. Освоение звука в советском документальном кино первой половины 30-х годов. Первые интервью (“КШЭ”, “Три песни о Ленине” и др.). Становление жанра кинопортрета. Социальный портрет 30-х годов: выбор героя, приемы съемки человека, жанровая форма. Черты нормативной эстетики в формировании кинематографического “канона” в изображении советской действительности во второй половине 30-х годов. Судьба мастеров кинодокументалистики (Дз. Вертова, Э. Шуб, В. Ерофеева, Я. Посельского) в эти годы. Развитие учебного и научно-популярного направления в кино. Учебные циклы «Автомобиль», «Трактор» и их роль в техническом перевооружении общества. Просветительская тематика и разработка языка научного просвещения.
Тема 8. Фронтовая хроника и документальный фильм в годы войны. Формируемые компетенции - ПКО-5	Производственно-творческая организация работы фронтовых операторов. Мастерство кинооператоров в работе над боевым репортажем. Образ человека во фронтовых репортажах. Хроникально - документальные фильмы о важнейших этапах войны: “Разгром немецко-фашистских войск под Москвой”, “Сталинград”, “Ленинград в борьбе”, “Битва за нашу Советскую Украину”, “Берлин”, “День войны”, «Освобожденная Франция».

	Информационная и пропагандистская функции кинохроники этого времени. Роль фронтовой хроники как летописного свидетельства. Летопись войны как материал художественного и публицистического осмысления в последующие десятилетия. Влияние документального видения событий на игровой кинематограф.
Тема 9. Проблемы экранной достоверности в документальном кино после войны. Формируемые компетенции - ПКО-5	“Суд народов” - первый фильм о фашизме. Образ человека труда в первых послевоенных фильмах (“Донбасс”, “Днепрогэс”). Узость тематики и творческих приемов в кинодокументалистике конца 40-х - начала 50-х годов. Фильмы о республиках как киноканон “советского образа жизни”. Проблема достоверности и нормативного искусства. Творческий инструментарий для создания экранной мифологии. Преодоление стереотипа «обзорного фильма» и открытие образа трудового человека в фильме Р. Кармена “Повесть о нефтяниках Каспия”.
Тема 10. Подъем советского документального кино в 60-е гг. Формируемые компетенции - ПКО-5	Время качественного изменения тематических и творческих возможностей кинодокументалистики. Успехи документалистов национальных и региональных студий. Появление телевидения как нового канала информации и аудиовизуального освоения реальности. Новые принципы изображения человека в документальном кино. Развитие приемов длительного наблюдения, скрытой, привычной камеры, кинопровокации и других, направленных на исследование поведения человека. Эволюция жанра кинопортрета: от социального портрета - к исследованию личности (“Катюша”, “Маринино житье”, “Без легенд”, “Лучшие дни нашей жизни”, “Вечное движение”, “След души” и другие). Разработка синхронного интервью как ведущего приема раскрытия внутреннего мира человека: “Николай Амосов”, “Там, за горами, горизонт”. Исследование истории в фильмах 60-х годов. Фильмы-размышления о войне: “Обыкновенный фашизм”, “Если дорог тебе твой дом”, “Память”. Роль личности автора в фильмах этого тематического направления. Объективное исследование истории и субъективность свидетелей. Документальные фильмы о зарубежных странах. Расширение тематики, разнообразие жанров в освоении данной темы: событийный репортаж, путевой очерк, социальный анализ страны, политическая публицистика, масштабный аналитический обзор. Мастерство режиссеров-

	операторов Р. Кармена, А. Колошина, О. Арцеулова, В. Трошкина и других. Становление советского документального телефильма. Фильмы-наблюдения И. Беляева, фильмы-интервью “Нурулла Базетов”, Публицистика в телефильме: аналитическая “Шинов и другие” и поэтическая “Альфа и омега”. Лирическая поэтика картин В. Виноградова. Человеческие документы Д. Лунькова. Новая эстетическая модель экранного документа: усиление субъективного фактора в отношениях “автор - материал” как в процессе фиксации материала, так и в художественной структуре документального произведения Качественно новая концепция научно-популярного фильма. Формирование системы новой выразительности в работе над материалом научного поиска и образом ученого. Мастера ведущих творческих направлений в научном кино: Ф. Соболев, А. Згуриди, В. Райтбурт, В. Кобрин, Н. Левицкий и другие. Формирование разнообразной по стилистике и направлениям системы “школ” в разных республиках и регионах.
Тема 11. Новаторы «застойного» периода в неигровом кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Разработка системы приемов съемки документального человека и художественного исследования характера реального героя. (“9 дней и вся жизнь”, “Наша мама - герой”). Проблемное направление в документальном кино 70-80-х годов - борьба с несовершенством жизни. (“Черный ход”, “Женщина, которую ждут?”, “Сотворение хлеба”, “До опасной черты” и другие). Трудная судьба аналитической публицистики в условиях административного давления. Историческая публицистика. Серия Р. Кармена “Великая Отечественная”, проблемы исторической достоверности: факт истории и концепция истории. Образ и документ в фильмах В. Дашука “У войны не женское лицо” и К. Симонова “Шел солдат” и “Солдатские мемуары”. Формирование политической публицистики в кино и телевидении. Идеологический контекст документального факта. Советское телевидение как фактор политической жизни страны. Новые открытия теледокументалистов в разработке современной темы: фильмы В. Лисаковича, И. Беляева, С. Зеликина, А. Габриловича, Д. Лунькова, В. Виноградова и других.
Тема 12. Документальное кино периода перестройки и 90-х. Формируемые компетенции - ПКО-5	Пути реформирования производственной базы документалистики. Утраты и новации. Судьба российской кинохроники. Пути сохранения экранной летописи страны.

	Социальная активность кинодокументалистики. Вторжение в злободневную проблематику действительности. Актуальная кинопублицистика - оперативное отражение острых вопросов жизни. Проблемы действенности кино и телевыступлений документалистов. Вопросы аналитической и публицистической культуры кино и тележурналистов. Факт и образ в проблемном фильме. Активизация субъективных методов трактовки материала: публицистический анализ (“Плотина”, “Госпожа Тундра”, “Легко ли быть молодым?”), образная поэтика (“Наш век”, “Казенная дорога”), документально-художественная драма (“Улица Поперечная”, “Мария”). Человек и проблема в современном документальном фильме. Нравственная мера проблемы. Вопросы взаимодействия автора и героя: от отражения жизни героя - к диалогу автора и персонажа. Исповедальный портрет (“Леший”, “Опыты”, “Высший суд. Киноматериалы”). Прошлое в контексте современности. Разные формы исследования истории в современной кинодокументалистике. (“Элегия”, “А прошлое кажется сном”, “Соло трубы”, “Площадь революции”). Роль документального телевидения в социально-политических “боях” времен перестройки. Публицистические тенденции в практике научно-популярного кино. Научная драма как драма человеческая и человечества. (“Звезда Вавилова”, “Толкование сновидений”, “Сталинский синдром”). Судьба просветительского телевидения. Диалектика публицистического и художественного отображения реальности. Новые параметры достоверного отражения реалий жизни. Творчество В. Косаковского и С. Дворцевого. («Беловы», «Хлебный день») Идеи «реального кино» и их воплощение на экране. Разрушение системы производства телекино. Новые производственные пути создания неигровых форм на телевидении. Пути выживания региональной кинодокументалистики.
Тема 13. Проблемы развития док.форм кино и ТВ в XXI веке. Формируемые компетенции - ПКО-5	Трудности финансового и производственного развития неигрового кино. Новые формы производства и продвижения неигрового кино. Особенности отношений с телевидением. Традиции художественно-образной трактовки действительности. Творчество Ю. Шиллера, В. Тимощенко, С. Мирошниченко. Развитие принципов отображения

	документального человека. Новые формы кинопортрета. Фильмы А. Погребного, А. Осипова, П. Печенкина и др. Новое поколение документалистов: П. Костомаров, П. Медведев, С. Лозница и др. Новые проблемы и новая стилистика. Трудности на пути развития научного кино. Документальные телесериалы («Лешкин луг»). Создание научных фильмов для просветительских телециклов («Цивилизация», «Нобелевские лауреаты» и т. д.) Творческие поиски молодого поколения документалистов. Активная роль кинофестивального экрана.
Тема 14. Становление документального метода в зарубежном кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Хроника первых лет существования кинематографа. Первые кинохроникеры и киножурналы: Пате и Люмьер во Франции, Эдисон в США, Брайтонская школа в Англии. Первый научный киносериал Ч.Урбана. Документальные направления в авангардистских течениях кино 20-х годов: “Авангард” во Франции и А. Кавальканти, Ж. Виго, Л. Бюнуэль, немецкие экспрессионисты и В. Руттман, Г.Рихтер. Г. Понтинг и экспедиционное кино. “Экспедиция Скотта на Южный полюс”. Два направления в документальном кино: поэтическое наблюдение и образная публицистика в творчестве Р. Флаэрти и Й. Ивенса. Сравнительная характеристика двух “моделей” документалиста, особенности гражданского и творческого поведения.
Тема 15. Документальный фильм на службе просвещения и пропаганды. (30-40гг) Формируемые компетенции - ПКО-5	Просветительские задачи английской “школы документального фильма”. Дж. Гирсон - теоретик документализма. Производственная и идейно-художественная платформа направления. Творческие поиски в съемке и монтажной организации материала в работах П. Рота, Б. Райта, Г. Уотта и других. Критика американской действительности в фильмах П.Лоренца, П.Стренда, У.Ван-Дайка, Л.Гурвица. Экономические проблемы создания фильмов. Научный фильм как инструмент просвещения, творческие поиски, расширение методов специальных съемок, мультипликации и тд. Творчество наиболее талантливых кинематографистов (Ж.Пенлеве, Ж.Гремийон и другие). Развитие кинохроники в зарубежных странах в годы Второй мировой войны. Монтажные пропагандистские фильмы США (серия “Почему мы сражаемся?”). Канадские информационные

	выпуски “Мир в действии”. Художественно-документальные фильмы Англии в годы войны. Творчество Х.Дженингса. Кино фашистской Германии. Картины Л. Рифеншталь и роль кинодокументалистики в политической мифологии.
Тема 16. Разработка образа человека в послевоенном документальном кино. Новый имидж документалистики («Синема-верите», « Новое американское кино») Формируемые компетенции - ПКО-5	Развитие кинотехники. Массовый интерес к неигровым формам кино. Появление телевидения и формирование нового аудиовизуального канала информации, развлечения и пропаганды. Активное творческое взаимовлияние кинодокументалистики и игрового кино. Подъем культуры кинонаблюдения. “Группа 30-ти” во Франции. Документальные фильмы “Фарребик”, “Водоросли”, “Большая ловля”. Актуальная публицистика в творчестве А.Рене (“Герника”, “Ночь и туман”). Проблемы развития фильмов об искусстве и творческая практика кинематографистов научного кино “группы 30-ти”. Английская группа “свободного кино”: материально-техническая база и творческие кадры. Эстетика “рассерженных”. Творчество Л.Андерсена, К.Рейсца, Т.Ричардсона. Роль открытий группы в области новой тематики и стилистики для развития английского игрового кино. Проблемы экранного журнализма и очеркового киноанализа. Факт и концепция в творчестве Б.Хаанстра и Г.Якопетти. Новые формы исторического монтажного фильма (Ф.Россиф). Течение “киноправды” во Франции и его влияние на мировое кино. Новые принципы изображения человека. Создание новой модели отношений “автор-материал”, новая мера достоверности и условности в экранном документе. Творчество Ж.Руша, К.Маркера, М.Рюполи.
Тема 17. Экранный документ в социокультурной структуре общества («политический» документальный фильм). Формируемые компетенции - ПКО-5	Экранный документ как форма проявления национального самосознания в развивающихся странах. Изменение места кинодокументалистики в социальной и художественной структуре общества. Становление польского “документа”. “Черная серия” и ее роль в усилении действенного начала в документальном кино. Творчество Е.Боссаса, К.Карабаша, Т.Яворского, Т. Ломницкого, Кесьлевского и других мастеров польского документального кино. Принципы “польской школы” экранного документа. Социологические исследования на экране венгерских документалистов. От прямой фиксации

	- к углубленному анализу явлений жизни. Роль синхронного монолога. Профессиональная культура работы с документальным героем (А.Ковач). Публицистика ГДР. Творчество Ан. и Анд. Торндайк. Работа над фильмами-разоблачениями Г.Шоймана и В.Хайновского. Метод “провокации” в документальном кино. Проблемная и политическая публицистика Х.Ковачева (Болгария) и С.Альвареса (Куба).
Тема 18. Взаимодействие эстетики документального и игрового кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Новая система отношений между игровым и документальным кино во второй половине XX века.. Поиски взаимообогащающих “точек сближения”. Экспансия художественного мышления в неигровых формах кино, поиск “третьего пути”. Влияние эстетики документа на послевоенное игровое кино. Игра натуральной фактурой в неореализме Италии. “Новое американское кино”. Разработка приемов “игры с документом” и игры “под документ”, стилизационные приемы, создающие эстетику “нового правдоподобия”, документальный метод съемки при работе с игровым материалом. Творчество Ш.Кларк, Д.Кассавитис, Л.Рагозина, Дж.Стрика. Эстетика “новой волны” - новый уровень экранной достоверности в игровом кино. Эволюция системы кинематографических средств выразительности. Художественно-документальное направление в чехословацком кино 60-х годов (М.Форман, В.Хитилова, Э.Шорм).
Тема 19. Формы документального кино в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв веков. Формируемые компетенции - ПКО-5	Документальный фильм как оружие классовой, политической борьбы. Создание документальных лент “рабочими киностудиями” в 70-е годы. Условия производства и проката фильмов этими группами (Германия, Франция, Италия). Практика использования документальных картин в борьбе трудящихся за свои экономические, политические права (Япония, Англия, Франция и другие). “Кино протеста” в США, Италии, Англии. Рождение новых форм экранного документа: фильм-плакат, фильм-документ, экранное свидетельство, фильм-обвинение, лозунг. Новые качества репортажа, аналитического очерка. Программный “антиэстетизм” кинематографической формы политического документального фильма. Использование любительской кинотехники. Структура информационных программ зарубежного телевидения. Роль киноматериалов. Документальные фильмы на телевидении.

	Репортажные фильмы Р.Ликока и его группы. Эстетика “прямого кино”. Эволюция мультимедийной трансформации информационного сообщения в современном телевидении. Понятие «медиа-текста». Художественное направление в современном документальном кино. Творчество Г. Реджио, П. Фрике. Просветительские программы современного телевидения и кино. Новые приемы создания зрелищных произведений на материале реальности («Микрокосмос», «Птицы», программы «Живая природа» Би-Би-Си и др)
Тема 20. Специфика материала и особенности драматургии документального фильма. Формируемые компетенции - ПКО-5	Характер конфликта в современном документальном кино. Поиски темы. Принципы отбора и выразительность смыслово и эстетически емких фактов. Роль и место сценария в процессе работы над документальным произведением. Особая роль заявки как основы замысла. Сценарный план. Традиционные понятия сюжета, композиции, фабулы в документальном сценарии. Современные представления о сценарии как о модели жизненной проблемы. Принципы типизации в документальном сценарии. Логическая и образная аргументация автора в документальном фильме. Выявление индивидуальности драматурга в сценарии.
Тема 21. Принципы фиксации жизненного материала в экранном документе. Формируемые компетенции - ПКО-5	Особенности документального изображения. Историческое содержание понятий “достоверность”, “выразительность” материала. Приемы кинонаблюдения: скрытая камера, привычная камера, длительное наблюдение, использование телеоптики. Формы взаимодействия автора и материала жизненного потока. Использование метода “провокаций”. Прямая съемка и репортаж. Эволюция эстетики репортажной съемки. Этические проблемы документальной съемки. Документальное телевидение и развитие визуальной культуры современного зрителя. Эстетические проблемы видеоизображения. Отличия восприятия компьютерного экранного сообщения.
Тема 22. Звуковой образ в неигровом кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Звуковая атмосфера события. Способы воссоздания звуковой достоверности. Синхронная речь героев. Условия непосредственного поведения человека перед микрофоном. Проблема зрелищной выразительности синхронного материала. Принципы создания шумомузыкальной композиции. Функции дикторского текста. Виды дикторского

	комментария. Авторская интонация. Документальный герой - рассказчик. Место дикторского текста в фильмах различных жанров. Принципы взаимодействия дикторского текста и синхронной документальной речи. Музыка в документальном кино. Иллюстративный и образный принцип введения музыкального сопровождения. Слово и изображение в документальных программах телевидения. Проблема контрапункта.
Тема 23. Проблема целостности изложения в документальном кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Универсальность содержания документального монтажного кадра. Требование монтажной съемки. Принципы монтажного соединения. Сюжетный и субъективный монтаж. Информационная и поэтическая монтажная фраза. Звукозрительный контрапункт, вопросы композиционной целостности в документальном кино. Проблема полифонии в кинодокументалистике.
Тема 24. Концепция личности в разных формах кино и телевидения. Формируемые компетенции - ПКО-5	Эволюция документального изображения человека в документальном кино. Принципы выбора героя в контексте разных этапов развития документалистики. Современные критерии выбора героя для документального произведения. Документальная съемка человека. Формы работы с героем фильма. Приемы раскрытия внутреннего мира героя в современном документальном кино. Особая роль документальной речи человека. Личность человека и социальная проблема - вопросы взаимодействия в современном проблемном фильме.
Тема 25. Жанровая система экранного документа. Формируемые компетенции - ПКО-5	Понятие жанра. Специфичность синтеза художественного и публицистического начала в кинодокументалистике. Два основных вида документального кинематографа: хроникальная информация и документальный фильм. Принципы взаимодействия в историческом развитии и на современном этапе. Основные жанровые направления: информационное, очерковое, публицистическое, фильм-эссе, художественно-документальное. Значение жанрового разнообразия и стилистических поисков для развития кинодокументалистики.
Тема 26. Информационные жанры в кино и телевидении. Формируемые компетенции - ПКО-5	Эволюция информационных возможностей документального кино и телевидения. Специфические особенности аудиовизуальных средств информации. Виды кинопериодики. Киножурнал. Спецвыпуск. Структура киножурнала. Выбор тематики сюжетов, способы накопления съемочного материала. Принципы организации материала в сюжете -

	малой драматургической форме. Типы сюжетов, жанровый и тематический принцип деления. Особенности центральных и местных киножурналов. Изменение задач хроники в связи с появлением телевидения. Специфика телевизионной информации. Киноматериалы в информационных программах телевидения Интернет – новый канал коммуникации и информации.. Событийный хроникально-документальный фильм в кино и телевидении. Кинолетопись. Кинодокумент, его историческая достоверность. Съемка материала для кинолетописи. Критерии архивной ценности хроникального кадра. Кинорепортаж как метод съемки и жанровая форма. Место репортажа как жанра пограничного между информационными и очерковыми группами жанров. Виды репортажа. Принципы фиксации и организации материала в фильмах-репортажах. Событие и степень его авторской трактовки. Телевизионные репортажные фильмы. Связь с прямой трансляцией.
Тема 27. Очерковые формы в кинодокументалистике. Формируемые компетенции - ПКО-5	Очерк - сложная жанровая структура. Элементы художественной обработки документального материала. Процесс работы над очерковыми фильмами. Роль драматургии. Основа очерка - длительное наблюдение. Авторский анализ в процессе фиксации материала. Виды очерковых жанров. Тематический очерк и документальная повесть. Особенности строения. Принцип сквозных героев. Методы запечатления материала. Особенности документальной киноновеллы. Кинопортрет - особенное направление очерка. Эволюция портрета: от портретной зарисовки до глубокого исследования человеческого характера. Современные тенденции в развитии кинопортрета: проблемный портрет, философский портрет. Документальная драма. Приемы раскрытия жизненных конфликтов в документальном кино. Особенности строения документальной драмы. Путевой очерк. От путевого очерка - к документальной повести о стране или народе. Роль автора-героя в структуре путевого очерка. Многосерийные телевизионные документальные фильмы. Документальный киноман.
Тема 28. Публицистика и поэтические формы в документальном кино. Формируемые компетенции - ПКО-5	Особенности структуры разных направлений. Различные формы публицистического фильма. Особая роль автора-журналиста, его аналитического расследования жизненной проблемы. Специфика конфликта и его разработки в фильмах этого направления. Факт и образ в

	структуре лент проблемного направления. Вопросы действенности киновыступления. Фильм-эссе, размышление и историческая публицистика. Особенности драматургии. Документальный кадр как носитель исторического содержания. Смысловая многозначность кадра. Информационный и эстетический контекст фильма. Историческая публицистика кино и телевидения в условиях перестройки сознания современного человека. Проблема этики по отношению к экранному документу. Фильм-поэма и кинопамфлет. Ассоциативный принцип организации материала. Сложная образно-публицистическая структура.
Тема 29. Художественно-документальные жанры. Формируемые компетенции - ПКО-5	Принцип создания художественного образа в документальном произведении. Соотношение художественной и публицистической систем выразительности в фильмах этого направления. Использование документального типажа и документального фона в фильмах художественно-документальных жанров. Современные “пограничные” формы документального и игрового кино. Стилизация под документ как художественный прием в игровом кино.
Тема 30. Заключение Формируемые компетенции - ПКО-5	Эстетические проблемы неигрового кино и телевидения в контексте эстетических поисков современного искусства. Поиски актуализации системы выразительных средств кинодокументалистики в контексте эстетических поисков современного искусства и средств массовой коммуникации. Взаимодействие эстетических поисков в современном неигровом кино и языка интеллектуального художественного фильма. Тенденции развития системы языка современной экранной популяризации. Ориентация на более сложную форму образно-логического способа анализа действительности. Аудиовизуализация системы народного образования и информации. Широкое использование экрана как средства самообразования, формирования нового мировосприятия.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Вертов Дз. Статьи, дневники, замыслы, М, Искусство, 1966
2. Джулай Л. Документальный иллюзион, М, Материк, 2005
3. Дробашенко С. Пространство экранного документа, М, Искусство, 1986
4. Малькова Л. Современность как история, М, Материк, 2002
5. Муратов С. Пристрастная камера, М, Искусство, 1976
6. Пелешян А. Мое кино, Ереван, Советокаан Грох, 1988
7. Прожико Г. Жанры в советском документальном кино 60-70-х годов, М, ВГИК, 1980
8. Прожико Г. Концепция общего плана в экранном документе, М. ИПК ТВ, 2002
9. Прожико Г. Проблемы современной советской кинодокументалистики М, ВГИК, 1988
10. Прожико Г.С Экран мировой документалистики. М. 2012,2017
11. Прожико Г.С. Документальные шедевры мирового кино. СПб. 2015.
12. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М. 2004.
13. Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М. 2011.
14. Рошаль Л. Дзига Вертов, М, Искусство, 1982

3.1.2. Дополнительная литература

1. Абрамов Н. Дзига Вертов, М, Изд. АН СССР, 1962
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения, М, Искусство, 1978
3. Беляев И. Спектакль без актера, М, Искусство, 1982
4. Богоров А. Записки кинохроникера, 1973
5. Бабак М. Документ - сценарий - фильм, 1988
6. Взгляните на лицо: сценарии короткометражных фильмов, М, 1975
7. Вихирев Н. С киноаппаратом по жизни, М, 1966
8. Вольман Н. Ефим Учитель, Л, 1976
9. Данилов Л. Владислав Микоша, 1983
10. Кармен Р. Искусство кинорепортажа, М, ВГИК, 1974
11. Кармен Р. в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1983
12. Лейда Д. Из фильмов - фильмы, М, Искусство, 1966
13. Летописцы нашего времени, сб., сост. Прожико Г. и Фирсова Д., М, Искусство, 1987
14. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения, М., Материк, 2001

15. Саппак В. Телевидение и мы, М, Искусство, 1966, 1988
16. Флаэрти Роберт. статьи. Свидетельства. Сценарии, М, Искусство, 1980
17. Франк Г. Карта Птолемея, М, Искусство, 1975
18. Фронтовой кинорепортаж, сб., М, ВНИИК, 1977
19. Хайновский В, Шойман Г. Смеющийся человек и другие, М, Искусство, 1970
20. Шуб Э. Жизнь моя - кинематограф, М, Искусство, 1972
21. Юровский А. Телевидение - поиски и решения, М, Искусство, 1975, 1983.
22. Листов В. Россия. Революция. Кинематограф. М. Материк, 1995
23. Лесин В. Проблемы композиции, М, Искусство, 1976
24. Голдовская М. Человек крупным планом, М, Искусство, 1981
25. Дербышева Л. Киносюжет - документальная миниатюра, М, ВГИК, 1981
26. Добродеев Б. Время, которое всегда с нами, М, 1973
27. Дубровский Э. Остановись, мгновение!, М, Искусство, 1982
28. Их оружие – кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров, М, 1984
29. Кармен Р. О времени и о себе, М, БПСК, 1969
30. Кармен Р. в воспоминаниях современников, М, Искусство, 1983
31. Кармен Р. Но пасаран, М, 1972
32. История одной любви: сборник сценариев документальных фильмов, М, 1988
33. Копылова Р. Кинематограф плюс телевидение, М, 1977
34. Лесин В. Искусство кинопортрета, М, 1983
35. Луньков Д. Наедине с современником, М, Искусство, 1978
36. Магидов В. М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания, М, РГГУ, 2005
37. Мастерство оператора – документалиста: труды, М.: ВГИК, 1974
38. Медведев Б. Свидетель обвинения, М, Искусство, 1971
39. Меркель М. Вечное движение, М, Искусство, 1972
40. Меркель М. Портреты: сценарии документальных фильмов, М, 1976
41. Михайлова Г. Штрихи к портрету (В.Лисакович), М, БПСК, 1982
42. Микоша В. Годы и страны, М, 1967
43. Небылицкий Б. Репортаж о кинорепортаже, М, 1962
44. О прошлом память сохрани, сборник сценариев документальных фильмов, М, 1984
45. О нашем современнике, сборник сценариев документальных фильмов, 1982
46. Непомнящий Т., Лисакович В. Расскажи о доме своем, М, 1979
47. Славин К. Новороссийские куранты: киносценарии. М, 1975
48. Пажитнова Л. Кадр и вся жизнь, М, 1988
49. Трояновский М. Я хотел написать книгу, М, 1972
50. Фурманова З. Шаги за горизонт М, БПСК, 1987

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

<http://www.kinozapiski.ru/>
<http://kinoart.ru/>
<http://seance.ru/>
<http://www.screenrussian.ru>
<http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. Взгляните на лицо, р. П. Коган
2. Старше на 10 минут, р. Г. Франк
3. Зоопарк, р. Б. Хаанстра
4. Замки на песке, р. А. Видугирис
5. Снег, р. Д. Джонс

6. Госпожа Тундра, р. С. Мирошниченко
7. Мы, р. А. Пелешян
8. Высший суд, р. Г. Франк
9. Ленинская киноправда, р. Д. Вертов
10. Шестая часть мира, р. Д. Вертов
11. Москва, М. Кауфман и И. Копалин
12. Весной, р. М. Кауфман
13. К счастливой гавани, р. В. Ерофеев
14. Падение династии Романовых, р. Э. Шуб
15. Турксиб, р. В. Турин
16. Соль Сванетии, р. М. Калатозов
17. Шанхайский документ, р. Я. Блюх
18. По поводу Ниццы, р. Ж. Виго
19. Только часы, р. А. Кавальканти
20. Берлин - симфония большого города, р. В. Руттманн
21. Земля без хлеба, р. Л. Бунюэль
22. Дождь, р. Й. Ивенс
23. Испанская земля, р. Й. Ивенс
24. Сена встречает Париж, р. Й. Ивенс
25. Человек из Арана, р. Р. Флаэрти
26. Нанук с Севера, р. Р. Флаэрти
27. Большевик, р. М. Левков
28. Люди, р. Я. Посельский
29. Симфония Донбасса, р. Д. Вертов
30. Комсомол - шеф электрификации, р. Э. Шуб
31. Три песни о Ленине, р. Д. Вертов
32. Испания, р. Э. Шуб
33. Ночная почта, р. Б. Райт и Г. Уотт
34. Песнь о Цейлоне, р. Б. Райт
35. Плуг, вспахавший землю/The Plow That Broke the Plains, р. П. Лоренц
36. Триумф воли, р. Л. Рифеншталь
37. Олимпия, р. Л. Рифеншталь
38. Фронтовой кинооператор, р. М. Славинская
39. Битва за нашу Советскую Украину, р. А. Довженко,
40. Сталинград, р. Л. Варламов
41. Берлин, р. Ю. Райзман
42. Слушайте Британию, р. Х. Дженнингс
43. Прелюдия к войне, р. Ф. Капра
44. Суд народов, р. Р. Кармен
45. Повесть о нефтяниках Каспия, р. Р. Кармен
46. Катюша, р. В. Лисакович
47. Марино житие, р. Л. Квинихидзе
48. Старик и земля, р. Р. Верба
49. Мастерская на Темзе, р. А. Колошин
50. Время, которое всегда с нами, р. С. Аранович
51. Если дорог тебе твой дом, р. В. Ордынский
52. Без легенд, р. Г. Франк
53. Времена года, р. А. Пелешян
54. Альфа и омега, р. А. Габрилович, Оганян
55. Куриловские калачи, р. Д. Луньков
56. Мирное время, р. И. Беляев
57. Обыкновенный фашизм, р. М. Ромм

58. Герника, р. А. Рене
59. Ночь и туман, р. А. Рене
60. Водоросли, р. Я. Беллон
61. О, волшебная страна, р. Л. Андерсон
62. Мамочка не позволяет, р. Т. Ричардсон и К. Рейсц
63. Терминус, р. Д. Шлезингер
64. Собачий мир, р. Г. Якопетти
65. Прощай, Африка, р. Г. Якопетти
66. По Голландии (Голландец), р. Б. Хаанстра
67. Хроника одного лета, р. Ж. Руш и Э. Морен
68. Прекрасный май, р. К. Маркер
69. Взлетная полоса, р. К. Маркер
70. Умереть в Мадриде, р. Ф. Россиф
71. Гитлер? Такого не знаю, р. Б. Блие
72. На Бауэри, р. Л. Рогозин
73. Тени, р. Д. Кассавитис
74. Праймери (избирательная кампания Кеннеди в штате Висконсин), р. Р. Ликок
75. Сыновья и дочери Америки, р. Д. Столл
76. Койянискаци, р. Г. Реджио
77. Повакаци, р. Г. Реджио
78. Анима Мунди, р. Г. Реджио
79. Барака, р. Р. Фрике
80. Семья человека, р. В. Шлесицкий
81. Внимание, хулиганы, р. Е. Гофман и Э. Скужевский
82. Дети обвиняют, р. Е. Гофман и Э. Скужевский
83. Конкурс, р. М. Форман
84. О чем-то ином, р. В. Хитилова
85. Сейчас, р. С. Альварес
86. Операция «Тевтонский меч», р. А. и А. Торндайки
87. Смеющийся человек, р. Г. Шойман и В. Хайновски
88. Великая отечественная, р. Кармен и другие
89. Наша мама - герой, р. Н. Обухович
90. Расскажи о доме своем, р. В. Лисакович
91. У войны не женское лицо, р. В. Дашук
92. Кино нашего детства, р. А. Габрилович
93. Казенная дорога, р. В. Семенюк
94. Легко ли быть молодым? р. Ю. Подниекс
95. А прошлое кажется сном, р. С. Мирошниченко
96. Элегия, р. А. Сокуров
97. Жертва вечерняя, р. А. Сокуров
98. Мария, р. А. Сокуров
99. Без солнца, р. К. Маркер
100. Пятый уровень, р. К. Маркер
101. Ла Суфриер, р. В. Херцог
102. Беловы, р. В. Косаковский
103. Хлебный день, р. С. Дворцовой
104. Голоса, р. А. Осипов
105. Живи и радуйся, р. Ю. Шиллер
106. Извините, что живу, р. А. Погребной
107. Просто жизнь, р. М. Разбежкина
108. Фаренгейт 9/11, р. М. Мур
109. Тише!, р. В. Косаковский

- 110. Встречи на краю света, р. В. Херцог
 - 111. Мать, р. П. Костомаров, А. Каттен
 - 112. Накойкаци, р. Г. Реджио
 - 113. Да здравствуют антиподы, р. В. Косаковский
 - 114. Раскаленный хаос, р. С. Дебижев
- Кроме того, фильмы из современного репертуара.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;