

**ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет**

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: История новейшего кино

Автор: Джербашьян Нарине Самвеловна

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Целью курса является не только ознакомление студентов факультета кинорежиссуры с основными тенденциями современного кинематографа, не только изучение основных направлений развития новейшего киноискусства и осмысления роли современного кино в системе средств массовой коммуникации, но и углубленное изучение особенностей и своеобразия кинорежиссуры таких представителей авторского кино как Йос Стеллинг, Питер Гринуэй, Моксен Махмальбаф, Аббас Кияростами, Атом Эгоян, Ким Кидук, и др. Курс «История новейшего кино» дает возможность изучить процессы зарождения, развития и становления кино как искусства на новом этапе его становления. В рамках курса прослеживаются закономерности кинопроцесса в новейшем кино: возникновение новых видов, жанров, стилей, творческих методов, направлений, школ, художественных индивидуальностей, художественных компонентов фильмов.

Программа курса «История новейшего киноискусства» содержит перечень конкретных исторических и географических примеров периодизации этого самого молодого вида искусства. Важное место уделено проблемам и поискам создания, кристаллизации, а сейчас и диффузионности киноязыка. Так как программа подготовлена для студентов-будущих кинорежиссеров **РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО (СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА**, очень важно, чтобы эти теоретические знания стали подспорьем в их практических, творческих исканиях. Курс рассчитан на 36 часов аудиторных занятий, которые позволят рассмотреть периоды развития кино на лекционных занятиях, обсудить важнейшие темы на семинарских занятиях. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает самостоятельную работу студентов по просмотру фильмов, их анализу, освоению и осмыслению методов создания кинокартин. Все это делает процесс обучения еще более интересным, а главное творческим: семинары перерастают в коллоквиумы, дискуссии.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 144; Кредиты – 4; Курс рассчитан на 1 семестр. Форма контроля –зачет

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с дисциплинами “История мирового кино”, “История армянского кино”.

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
ОПК-1	Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	ОПК-1.1.	Знать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте
		ОПК-1.2.	Демонстрировать уважительное отношение к другим видам художественной культуры

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи курса «История новейшего киноискусства» определяются требованиями сегодняшнего дня. Цель данного курса – углубить и закрепить у студентов основы исторического, аналитического, творческого мышления в области кино, расширить знание базовых исторических знаний, выработать умение глубокой исследовательской работы, привить умение самостоятельно разбираться как со шквалом нынешнего

кинопроизводства, так и со специальной литературой. Изучение исторического кинонаследия, а также углубленное исследование авторского почерка киноклассиков современности, сопровождаемое во время аудиторных занятий показом фрагментов фильмов, акцентированием важных кинопоисков и кинонаходок конкретных режиссеров поспособствует не только углублению и закреплению знаний, но и будет важным подспорьем в поиске собственных идей и форм киновыражения, что для будущего режиссера является самым важным и актуальным.

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах).

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		<u>7</u> сем	<u> </u> сем	<u> </u> сем	<u> </u> сем.	<u> </u> сем	<u> </u> сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	144	144					
1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.:	68	68					
1.1.1.Лекции	34	34					
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.	34	34					
1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.:	76	76					
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет	Зачет					

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6 +7	3	4	5	6
Тема 1. Постмодернизм и кино. Постмодернизм в европейском кино. Коллоквиум	4	2	2		

Тема 2. Постмодерн в английском кино: Питер Гринуэй. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 3. Постмодернизм в российском кино. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 4. Постмодернизм в американском кино. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 5. Теодорос Ангелопулос – греческий классик современного кино. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 6. Новое авторское кино: Йос Стеллинг. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 7. Страстный певец страстей Педро Альмодовар. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 8. Догма 95 и Ларс фон Триер. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 9. Ренессанс иранского кино: Моксен Махмальбаф, Аббас Кияростами. Коллоквиум	8	4	4		
Тема 10. Новое авторское кино: Атом Эгоян. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 11. Новое авторское кино: Вонг Карвай. Коллоквиум	4	2	2		
Тема 12. Взлет южнокорейского кино: Пак Чхан Ук, Ли Чхан Дон, Ким Кидук. Коллоквиум	8	4	4		
Тема 13. Новейшее российское кино: Александр Сокуров, Павел Лунгин, Андрей Звягинцев и др. Коллоквиум	8	4	4		

Тема 14. Современное документальное кино: от Артавазда Пелешяна до Годфри Реджио. Коллоквиум	4	2	2		
ИТОГО	68	34	34		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Постмодернизм и кино. Постмодернизм в европейском кино. «Постмодернизм как новое мировоззрение. От теоретиков (Ролан Барт, Жорж Батай, Жиль Делез, Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Мишель Фуко, Жан Бодрийяр, Умберто Эко) к характеристике постмодернистской эстетики.

От первых постмодернистских фильмов Луиса Бунюэля (совместно с Сальваторм Дали, «Андалузский пес», «Золотой век»), от постмодернистов Рубена Мамуляна («Аплодисменты», «Люби меня сегодня ночью», «Доктор Джекиль и мистер Хайд», «Шелковые чулки»), Орсона Уэллса («Гражданин Кейн», «Процесс»), Альфреда Хичкока («Завороженный», «Психоз», «Птицы») к отголоскам постмодернизма в работах классиков мирового киноискусства Ингмара Бергмана («Вечер шутов», «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Молчание», «Персона», «Волшебная флейта», «Фанни и Александр», «В присутствии клоуна» и др.), Федерико Феллини («Дорога», «Восемь с половиной», «Сатириконт Феллини», «Казанова Феллини», «Репетиция оркестра» и др.), Микеланджело Антониони («Блоу-ап», «Забриски-пойнт»), Пьера Паоло Пазолини («Евангелие от Матфея», «Царь Эдип», «Медея» и др.), Сергея Параджанова («Тени забытых предков», «Цвет граната» и др.), Луиса Бунюэля («Ангел-истребитель», «Дневная красавица», «Скромное обаяние буржуазии» и др.).

Тема 2. Постмодерн в английском кино: Питер Гринуэй. Особенности киноязыка и основные фильмы этого своеобразного английского режиссера («Повар, вор, его жена и ее любовник», «Контракт рисовальщика», «Зал ожидания»).

Тема 3. Постмодернизм в российском кино. Постмодернистские особенности фильмов Киры Муратовой, Ивана Дыховичного, Сергея Соловьева, грузинских режиссеров Тенгиза Абуладзе, Отара Иоселиани.

Тема 4. Постмодернизм в американском кино. Постмодернизм в американском кино: от Джорджа Лукаса, Френсиса Форда Coppoly («Разговор») до Дэвида Линча, канадца Дэвида Кроненберга и Квентина Тарантино («Криминальное чтиво»).

Тема 5. Теодорос Ангелопулос – греческий классик современного кино.
Особенности кинопочерка, основные фильмы кинометра.

Тема 6. Новое авторское кино: Йос Стеллинг. Своеобразие тем, жанровых и стилистических особенностей кинематографа нидерландского кинорежиссера («Летучий голландец», «Стрелочник», «Зал ожидания»).

Тема 7. Страстный певец страстей Педро Альмодовар. Выбор героев, тем и своеобразие кинопочерка испанского кинорежиссера.

Тема 8. Догма 95 и Ларс фон Триер. Программные постулаты Догмы 95, практическое осуществление правил киноманифеста.

Основные вехи и достижения в фильмографии датчанина Ларса фон Триера.

Тема 9. Ренессанс иранского кино: Моксен Махмальбаф, Аббас Кияростами. Духовные ценности в современном кино Ирана.

Поиски, достижения и своеобразие каждого из режиссеров.

Тема 10. Новое авторское кино: Атом Эгоян. Неповторимость и своеобразие кинопочерка канадского постмодерниста армянского происхождения.

Тема 11. Новое авторское кино: Вонг Карвай. Особенности кинопочерка, основные фильмы кинорежиссера («Любовное настроение»).

Тема 12. Взлет южнокорейского кино: Пак Чхан Ук, Ли Чхан Дон («Поэзия»), Ким Кидук. Многообразие кинопочерков, фестивальная востребованность, неоспоримость режиссерской мощи каждого из них. Национальное своеобразие, общечеловеческие ценности, доведенные до вселенского масштаба художественными приемами «чистого кино».

Тема 13. Новейшее российское кино: Александр Сокуров, Павел Лунгин, Андрей Звягинцев и др. Попытки преодоления кризиса в российском кино на рубеже XX – XXI вв. Конкуренция с американским засильем в кино. Многообразие кинематографических поисков, увенчавшихся успехами: Александр Сокуров, Павел Лунгин, Андрей Звягинцев, Андрон Михалков-Кончаловский, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Карен Шахназаров, Иван Дыховичный, Алексей Балабанов, Алексей Попов и др.

Тема 14. Современное документальное кино: от Артавазда Пелешяна до Годфри Реджио. Последние тенденции в развитии документального кино. Диффузионные взаимовлияния игровое – документальное, документальное – игровое.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Необходимым и первоочередным условием участия в коллоквиумах является в первую очередь предварительный просмотр фильмов (указанным выше в тематических планах), а затем и подготовка по учебникам, учебным пособиям (указанным ниже).

2.3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимо наличие в аудитории компьютера, интернета, подключение компьютера к экрану телевизора с большим экраном, либо к проектору.

Наличие фильмотеки хорошего качества.

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)		Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Вид учебной работы/контроля	M1¹	M2	M1	M2	M1	M2			
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>									
Устный опрос <i>(при наличии)</i>									
Тест <i>(при наличии)</i>									
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>									
Письменные домашние задания <i>(при наличии)</i>									
Реферат <i>(при наличии)</i>	0.5								
Эссе <i>(при наличии)</i>									
Проект <i>(при наличии)</i>									
<i>Другие формы (при наличии)</i>	0.5								
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных									

¹ Учебный Модуль

контролей								
Весы оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$							

3. Теоретический блок (указываются материалы, необходимые для освоения учебной программы дисциплины)

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);

«Киноэнциклопедический словарь», Москва, «Советская энциклопедия», 1987

«Сто великих режиссеров» Авт.-сост. И.А.Мусский, Москва, «Вече», 2006

Андрей Плахов «Режиссеры настоящего: в 2 т. Том 1: Визионеры и мегаломаны. Том 2: Радикалы и минималисты.», СПб.: Сеанс ; Амфора, 2008. — (Серия «Дом кино»).

«Сто великих зарубежных фильмов» Авт.-сост. И.А.Мусский, Москва, «Вече», 2008

«Бунюэль о Бунюэле», Москва, «Радуга», 1989

«Бергман о Бергмане», Москва, «Радуга», 1985

Ингмар Бергман «Латерна магика», Москва, «Искусство», 1989

Ингмар Бергман «Картины», Москва-Таллин, «Музей кино»-«Александра», 1997

Федерико Феллини «Делать фильм», Москва, «Искусство», 1984

«Феллини о Феллини», Москва, «Радуга», 1988

«Висконти о Висконти », Москва, «Радуга», 1990

«Антониони об Антониони», Москва, «Радуга», 1986

«Мифы и реальность. Зарубежное кино сегодня.», серия книг издательства «Искусство», Москва, 70-80-ые годы
«Искусство кино», периодический журнал
«Киносценарии», периодический журнал
«Сеанс», периодический журнал

3.1.3. Курс лекций; смотрите выше.

3.1.4. Краткие конспекты лекций; смотрите выше.

3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);

3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;

3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств (указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).

4.1. Планы практических и семинарских занятий

Тема 1.

Постмодернизм и кино. Постмодернизм в европейском кино.

Тема 2.

Постмодерн в английском кино: Питер Гринуэй.

Тема 3.

Постмодернизм в российском кино.

Тема 4.

Постмодернизм в американском кино.

Тема 5.

Теодорос Ангелопулос – греческий классик современного кино.

Тема 6.

Новое авторское кино: Йос Стеллинг.

Тема 7.

Страстный певец страстей Педро Альмодовар.

Тема 8.

Догма 95 и Ларс фон Триер.

Тема 9.

Ренессанс иранского кино: Моксен Махмальбаф, Аббас Кияростами.

Тема 10.

Новое авторское кино: Атом Эгоян.

Тема 11.

Новое авторское кино: Вонг Карвай.

Тема 12.

Взлет южнокорейского кино: Пак Чхан Ук, Ли Чхан Дон, Ким Кидук.

Тема 13.

Новейшее российское кино: Александр Сокуров, Павел Лунгин, Андрей Звягинцев и др.

Тема 14.

Современное документальное кино: от Артавазда Пелешяна до Годфри Реджио.

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия;

4.3.2. Учебные справочники;

4.3.3. Задачники (практикумы);

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;

4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

Возможные темы исследовательских работ:

Теодорос Ангелопулос.

Кира Муратова.

Сергей Соловьев.

Аббас Кияростами.

Моксен Махмальбаф.

Пак Чхан Ук.

Ли Чхан Дон.

И т.д.

- 4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей
- 4.7. Перечень экзаменационных вопросов
- 4.8. Образцы экзаменационных билетов
- 4.9. Образцы экзаменационных практических заданий
- 4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля
- 4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания

- 5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.