

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 «Теория и история искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Искусство кино»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

История документального кино
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация
дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о содержании, специфике и значении современной документалистики в кинематографе и на телевидении как важной составляющей экранных искусств.

Задачи дисциплины:

- представить достаточный объем сведений об этапах развития экранной документалистики;
- раскрыть и объяснить существенные закономерности развития документального кинематографа в различных странах с учетом общности и специфики процесса;
- выявить связи экранной документалистики с культурно-историческим контекстом в соответствующем регионе;
- ознакомить студентов с документальным кинематографом и телевидением в России, США и странах Европы.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 - способен осознать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 - способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: основные исторические этапы развития документалистики отдельных стран и ее взаимосвязь с общей периодизацией истории кинематографа Уметь: оценивать современный кинопроцесс с точки зрения компетентного знания в области киноискусства; Владеть: терминами из области искусствоведения и киноведения
	ПК-1.2 - способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	Знать: соответствующий культурно-исторический контекст, в рамках которого был создан экранный документ Уметь: видеть, сравнивать и сопоставлять; Владеть: умением анализировать кинотексты, алгоритмом по дисциплине.
ПК-2 - способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных	ПК-2.1 - применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	Знать: особенности эстетического решения и применения выразительных средств в наиболее важных фильмах различных периодов Уметь: проводить анализ в рамках искусствоведческого подхода документалистики различных стран и

технологий		направлений, работ отдельных режиссеров
------------	--	---

		Владеть: пониманием научного потенциала изученного материала и круга ключевых исследовательских проблем современного киноведения
	ПК-2.2 - применяет в научном исследовании современные информационные технологии	Знать: соответствующий культурно-исторический контекст, в рамках которого был создан экранный документ Уметь: вести аргументированную дискуссию по предмету на уровне научного знания; формировать собственное мнение по предмету и отстаивать его в научной дискуссии. Владеть: умением анализировать кинотексты, алгоритмом (важными аспектами написания текстов) по дисциплине.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История документального кино» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин учебного плана направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Искусство кино».

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: История зарубежного киноискусства, История современного искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Анализ фильма, История документального кино.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	16
4	Семинары	14
Всего:		30

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 60 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	4
4	Лекции	4
4	Семинары	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела и темы дисциплины	Содержание

1	Тема 1. Становление документального метода в кино в	Особенности вычленения предмета и объекта в кинодокументалистике. Общность и различие художественных приемов в игровом и неигровом кино.
---	---	--

	<p>начале XX века.</p>	<p>Документальная природа фотоизображения. Вклад Ж.-Н.Ньепса, Л.-Ж. Дагера и Г. Фогеля в развитие фотографии. У истоков кинематографа: эксперименты Э.Мейбриджа, Э.-Ж.Марэ и др. «Эпоха примитивов»: вклад в развитие документального кино Луи и Огюста Люмьер.</p> <p>Творческие искания советской документалистики: Д. Вертов, Э. Шуб, М. Кауфман, М.Калатозов и др. Теоретическая платформа КИНОКов: концепция достоверности, «жизнь врасплох», «киноправда». Особенности построения документального фильма у Вертова и Кауфмана. Интерпретация кинодокумента средствами монтажа у Э.Шуб.</p> <p>Документальное направление немого периода мирового кино. Французский авангард (А.Кавальканти и др.). Немецкое экспериментальное кино (В.Руттман). Специфика применения выразительных средств при создании документального кино у Р. Флаэрти, Й.Ивенса, Дж.Грирсона.</p>
2	<p>Тема 2. Развитие документалистики в 30-40-е гг.</p>	<p>Кинодокумент 30-х гг. и система «социального мифа». Обогащение средств документального кино с приходом звука. Опыт «вертикального монтажа» в игровом (С.Эйзенштейн) и неигровом кино: Д.Вертов и Э.Шуб. Работы Л. Рифеншталь. Становление образовательно-просветительского и рекламного кино. «Школа английского документального фильма» (группа Дж.Грирсона) и американское документальное кино 30-х гг. Документальный фильм как средство пропаганды. Особенности представления информации в отечественной и зарубежной (германской и союзнической) документалистике периода Второй мировой войны.</p>
3	<p>Тема 3. Документальный фильм в кино и на телевидении 50-60-х гг.</p>	<p>Особенности представления человека и социума в работах отечественных кинодокументалистов. Переосмысление опыта операторской и режиссерской работы периода Великой отечественной войны и новые выразительные средства. Эскалация «холодной войны» и пропагандистские функции кинодокумента. Становление традиций отечественного документального кино- и телефильма.</p> <p>Деятельность «Группы тридцати» и влияние эстетики «новой волны» на развитие документального фильма во Франции (Г.Дебор, Ж.-Л.Годар, К. Маркер и др.). Истоки и принципы «синема-верите» во Франции (Ж.Руш). «Свободное кино» в Великобритании, «новое американское кино» в США, особенности изображения человека и мира.</p>

4	Тема 4. Основные тенденции развития кино- и теледокументалистики в 70-80-х гг.	Политический кино- и телефильм в СССР и за рубежом. Специфика представления человека и общества в советском документальном кино и телевидении 70-х гг. Общие трансформации тематической и жанровой составляющей в отечественной документалистике периода перестройки. Проявление принципа «гласности» в тематическом и идейном решении лент: человек, общество и культура (С.Мирошниченко, Ю.Шиллер, Г.Франк и др.). Проблема «полочного» документального кино (А.Сокуров, Н.Обухович).
---	--	---

		<p>Специфические формы телевизионной документалистики: развлекательные и образовательные тенденции. «Фильмы о природе» во Франции (Ж.-И. Кусто) и Великобритании (Д. Аттенборо). Фильмы «Национального географического общества» в США. «Визуальная антропология» в научном и квазинаучном дискурсе (Г.Якопетти, Ал. Кастильони, Ан.Кастильони, Р.Ольсен и др.).</p> <p>Творческие поиски Г.Реджио.</p> <p>Новые подходы к представлению человека в документальном кино- и телефильме: метод непрерывного наблюдения, зарождение жанра «реалити-шоу» (К.Гилберт).</p>
5	<p>Тема 5. Исторические судьбы и основные тенденции в развитии документального фильма в России и за рубежом (1990–2000-е гг.)</p>	<p>Общий спад кино- и теледокументального производства в 90-е годы в России. Поиски новых направлений и художественных решений. Деконструкция «социально-политической мифологии» советского периода: от «культы личности» к «самодержавию-православию-народности» (В.Лисакович, С.Мирошниченко). Переосмысление традиционных жанров телеочерка, «исповедального» интервью, очерка-портрета и пр. (В.Косаковский, В.Манский, А.Сокуров, С. Дворцовой).</p> <p>Перспективы развития документального кино в системе экранных искусств и массовых коммуникаций.</p> <p>Эволюция жанровой системы в зарубежном документальном кино- и телепроцессе. Категория «формат» в зарубежном и отечественном кино- и телепроизводстве: художественная и производственно-экономическая составляющая. Кодекс «Документальное кино» (2001) Л. Фон Триера в области документалистики. Влияние эстетики постмодернизма на жанровую палитру документального кино- и телефильма: «докудрама» (docudrama), «мокументари» (mocumentary), «документальная беллетристика» (docufiction), этнодрама, инфотейнмент (infotainment) и т.д. Основные последствия интеграции, конвергенции, демассовизации в системе экранных искусств и массовых коммуникаций. Дискредитация традиционных категорий документального фильма (реальность, кинодокумент, объективность, достоверность, информация, образ, изображение и пр.). Усиление зрелищной составляющей (информационное вещание, традиционные и новые документальные жанры). Изменение традиционных принципов аудиовизуального языка (любительская съемка как исходный материал, трансформация монтажных решений, внедрение компьютерных технологий).</p> <p>Особенности социально-политического фильма в США (М.Мур) и в Европе (Г.Рейндж): от политической сатиры до провокации.</p>

6	Тема 6. Теория документального фильма в системе современного гуманитарного знания	Проблема определения документального кино: особенности предмета, объекта. Взаимосвязь игрового и неигрового кино на ранних этапах развития, исторические перспективы. Проблема репрезентации «реальности» в кинодокументе, взаимодействия «образа–изображения», организации повествования в трудах Л.Деллюка, Ж.Эпштейна, С.Эйзенштейна (20-30-е гг.), Л.Кулешова, Д.Вертова,
---	---	---

		<p>Э.Шуб. Теория документального кино как предмет киноведения (З.Кракауэр, Г.Аристарко, С.Дробашенко, Л.Зайцева и др.). Документальный фильм в системе телевизионного вещания. Трансформация прежних и развитие новых жанров (Н.Зоркая, В.Михалкович, В.Вильчек и др.). Особенности восприятия телевизионного экранного документа зрителем (Ю. Богомолов, Н.Хренов). Осмысление места ТВ в экранной культуре в западных теориях: концепции «интенсивного вовлечения в ситуацию программы» М.Маклюэна, «система не-коммуникации» Ж.Бодрийяра, «дигитальный образ» Б.Манова и др.</p> <p>Проблемы интеграции и конвергенции в системе массовых коммуникаций. Кино- и теледокументалистика в системе экранных искусств начала 21 века. «Культурологическая» (Дж.Кэри) и «теоретическая» (Г.Маркузе) парадигмы 70-80-х гг.</p> <p>Кино и теледокумент в системе информационного общества: от «виртуальной реальности» к «интернет-среде» (М.Кастельс, С.Войскунский, Г.Бакулев и др.)</p>
--	--	---

4. Образовательные технологии

№	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	Тема 1. Становление документального метода в кино в начале XX века	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к зачету
2	Тема 2. Развитие документалистики в 30-40 ее гг.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к зачету
3	Тема 3. Документальный фильм в кино и на телевидении 50-60 гг.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к зачету

4	Тема 4. Основные тенденции развития кино- и теледокументалистики в 70-80-х гг.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам
---	--	-------------------------------------	--

		<i>Самостоятельная работа</i>	семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к зачету к зачету
5	Тема 5. Исторические судьбы и основные тенденции в развитии документального фильма в России и за рубежом (1990–2000-е гг.)	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к зачету к зачету
6	Тема 6. Теория документального фильма в системе современного гуманитарного знания	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к зачету к зачету

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль – участие в дискуссии на семинаре – письменный анализ фильма	10 баллов 20 баллов	40 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация письменный ответ на вопросы билета		40 баллов
Итого за семестр экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с</p>
---------------	---	---

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		учёт результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Особенности предмета и объекта в кинодокументалистике. Общность и различие художественных приемов в игровом и неигровом кино.
2. Документальная природа фотоизображения (Н.Ньепс, Э. Мейбридж). Эпоха примитивов: опыты Луи и Огюста Люмьер
3. Теоретическая платформа КИНОКов: «жизнь врасплох», «киноправда». Особенности построения документального фильма у Д. Вертова и М. Кауфмана.
4. Интерпретация кинодокумента средствами монтажа у Э. Шуб
5. Специфика применения выразительных средств при создании документального кино у Р. Флаэрти, Й. Ивенса, Дж. Грирсона (по выбору студента)
6. Обогащение средств документального кино с приходом звука. Творчество Д. Вертова, Э. Шуб (по выбору студента)
7. Документальный фильм как средство пропаганды. Особенности представления информации в отечественной и зарубежной (германской и союзнической) документалистике периода Второй мировой войны
8. Развитие документального фильма во Франции 60-х гг. Г. Дебор, Ж.Руш, Ж.-Л. Годар (по выбору студента)
9. Специфика представления человека и общества в советском документальном кино и на телевидении 50-60-х гг. Р. Кармен, В.Лисакович, П. Коган (по

- выбору студента)
10. Специфика представления человека и общества в отечественном документальном кино и на телевидении 70-х гг. Н. Обухович, С.Аранович, И. Беляев (по выбору студента)

11. Проявление принципа «гласности» в тематическом и идейном решении отечественного документального фильма 80-х гг. С.Мирошниченко, Ю. Шиллер, Г.Франк и др. (по выбору студента)
12. Общие тенденции в развитии зарубежного документального фильма 70-80-х гг. Взаимодействие кино- и теледокументалистики
13. Значение творчества А. Пелешяна в развитии документального кино. Особенности выразительных средств. Развитие метода: Г. Реджио
14. Особенности развития отечественной документалистики в 90-е гг. Разрушение «мифологии» советского периода, переосмысление традиционных жанров. В. Лисакович, С. Мирошниченко, В. Косаковский, В. Манский, А. Сокуров, С. Дворцовой (по выбору студента)
15. Документальный фильм за рубежом в 90-00-е гг. Общая характеристика. Политическая сатира. М. Мур, Г. Рэйндж (по выбору студента)
16. Классические отечественные труды по теории документального кино: Д. Вертов, Э.Шуб, С. Эйзенштейн (по выбору студента)
17. Отечественный документальный кино- и телефильм в киноведческих исследованиях 60-80-х гг. (С. Дробашенко, В. Вильчек, Н. Зоркая и др.).

Список фильмов для просмотра и анализа

1. Москва под снегом, 1908, Россия-Франция, реж. Д.-Л. Мундвиллер
2. Нанук с Севера, 1922, Англия, реж. Р. Флаэрти*
3. Только время, 1926, Франция, реж. А. Кавальканти
4. Механика головного мозга, 1926, СССР, реж. В. Пудовкин
5. Москва, 1927, СССР, реж. М. Кауфман, И. Копалин
6. Падение династии Романовых, 1927, СССР, реж. Э.Шуб*
7. Берлин: симфония большого города, 1927, Германия, реж. В.Руттман*
8. Мост, 1928, Нидерланды, реж. Й. Ивенс*
9. Человек с киноаппаратом, 1929, СССР, реж. Д. Вертов*
10. Весной, 1929, СССР, реж. М. Кауфман*
11. Дождь, 1929, Нидерланды, реж. Й. Ивенс, М. Франкен*
12. Рыбачьи суда (Дрифтеры), 1929, Англия, реж. Дж. Грирсон*
13. По поводу Ниццы, 1930, Франция, реж. Ж. Виго*
14. Соль Сванетии, 1930, СССР, реж. М. Калатозов*
15. Индустриальная Британия, 1932, Великобритания, реж. Дж. Грирсон (сцен. совм. с Р.Флаэрти)*
16. КШЭ (Комсомол – шеф электрификации), 1932, СССР, реж. Э. Шуб
17. Индустриальная Британия, 1933, Англия, реж. Дж. Грирсон
18. Человек из Арана, 1934, Англия, реж. Р. Флаэрти
19. Триумф воли, 1935, Германия, реж. Л. Рифеншталь*
20. Ночная почта, 1936, реж. Г. Уотт, Б. Райт (продюс. Дж. Грирсон)*
21. Олимпия, 1936–1938, Германия, реж. Л. Рифеншталь*
22. Колыбельная, 1937, СССР, реж. Д. Вертов
23. Симфония Донбасса, 1939, СССР, реж. Д. Вертов*
24. «Почему мы сражаемся?». Фильмы 1 и 5 (части 1 и 2), 1942-1945, США, реж. Дж.Хьюстон, Дж. Форд, Л. Майлстоун, Ф. Капра*

25. Битва за нашу советскую Украину, 1943, СССР, реж. Ю.Солнцева
(худ. рук.А.Довженко)*
26. Берлин, 1945, СССР, реж. Ю. Райзман

27. Суд народов, 1947, СССР, реж. Р. Кармен
28. Повесть о нефтяниках Каспия, 1953, СССР, реж. Р. Кармен*
29. Статуи тоже умирают, 1953, Франция, реж. К.Маркер
30. Ночь и туман, 1956, Франция, реж. А. Рене
31. Сена встречает Париж, 1957, Франция, реж. Й. Ивенс*
32. Я – негр, 1958, Франция, реж. Ж. Руш
33. Первичные выборы, 1960, США, реж. Р. Ликок
34. Пылающий остров, 1961, СССР, реж. Р. Кармен
35. Хроника одного лета, 1961, Франция, реж. Ж. Руш, Э. Морен*
36. Критика разделения, 1961, Франция, реж. Г. Дебор
37. Собачий мир, 1962, Италия-США, реж. Г. Якопетти*
38. Взлетная полоса, 1962, Франция, реж. К.Маркер*
39. Катюша, 1964, СССР, реж. В. Лисакович*
40. Обыкновенный фашизм, 1965, СССР, реж. М. Ромм*
41. Время, которое всегда с нами, 1965, СССР, реж. С. Аранович
42. Маринино житье, 1966, СССР, реж. Л. Квинихидзе,
43. Взгляните на лицо, 1966, СССР, реж. П. Коган*
44. Начало, 1967, СССР, реж. А. Пелешян*
45. Люди земли и неба, 1967, СССР, реж. С. Аранович
46. Всего три урока, 1968, СССР, реж. П. Мостовой
47. Шаговик (Косынка), 1969, СССР, реж. Б. Галантер
48. Подводная одиссея команды Кусто (одна из серий), 1968-1976, реж. Ж.-И. Кусто
49. Один плюс один (Сочувствие дьяволу), 1968, Франция, реж. Ж.Л.Годар
50. Мы, 1969, СССР, реж. А. Пелешян*
51. Обитатели, 1970, СССР, реж. А. Пелешян [в сравнении с фильмом Г.Реджио «Душамира / Anima Mundi», 1992]*
52. Мало по малу, 1971, реж. Ж. Руш
53. Америка. Осень 1971 год (СССР), 1971, реж. В. Лисакович
54. Американская семья, 1973 (одна из серий), США, реж., продюс. К.Гилберт
55. Жизнь на земле (одна из серий), 1979, Великобритания, сцен., худ. рук. Д.Аттенборо
56. Председатель Малинина, 1976, СССР, реж. Н. Обухович
57. Ехала деревня (Последняя зима деревни Вылегжата), 1977, СССР, реж. Б. Галантер
58. На 10 минут старше, 1978, СССР, реж. Г. Франк*
59. Дмитрий Шостакович. Альтовая соната, 1981, СССР, реж. А.Сокуров, С. Аранович
60. Коянискацци, 1983, США, реж. Г. Реджио*
61. Без солнца, 1983, реж. К.Маркер
62. Жертва вечерняя, 1986, СССР, реж. А. Сокуров*
63. Госпожа тундра, 1986, СССР, реж. С. Мирошниченко *
64. Диалоги. 1986, СССР, реж. Н. Обухович
65. Легко ли быть молодым?, 1986, реж. Ю. Подниекс*
66. Московская элегия, 1987, СССР, Россия, реж. А. Сокуров
67. Высший суд, 1987, СССР, реж. Г. Франк*
68. Рок, 1987, СССР, реж. А. Учитель*
69. Личное дело Анны Ахматовой, 1989, СССР, реж. С. Аранович

70. Я служил в охране Сталина, или Опыт документальной мифологии, 1989, СССР,

реж. С. Аранович

71. Семилетние в СССР (Первый фильм трилогии. Второе название – «Рожденные в СССР»), СССР-Великобритания, 1990, реж. С.Мирошниченко
72. Пример интонации, 1991, Россия, реж. А. Сокуров
73. Конец, 1992, СССР, реж. А. Пелешян*
74. Душа мира / Anima Mundi, 1992, США, реж. Г.Реджио [в сравнении с фильмом А.Пелешяна «Обитатели», 1970]*
75. Убийство императора. Версии. Часть 1, 1992, Россия, реж. С.Мирошниченко
76. Жизнь, 1993, СССР, реж. А. Пелешян
77. Счастье, 1995, Россия, реж. С. Дворцовой
78. Россия в войне. Кровь на снегу. Фильм 1 и 2, 1995, Россия, реж. В.Лисакович
79. «Среда 19.07.1961», 1997, Россия, реж. В. Косаковский
80. Хлебный день, 1998, Россия, реж. С. Дворцовой*
81. Частные хроники. Монолог, 1999, Россия, реж. В. Манский
82. Накойкацци, 2002, США, реж. Г. Реджио
83. Тише!, 2003, Россия, реж. В. Косаковский
84. Фаренгейт 9/11, 2004, США, реж. М. Мур*
85. В темноте, 2004, Россия-Финляндия, реж. С. Дворцовой
86. Блокада, 2005, Россия, реж. С. Лозница
87. Сцена, 2005, Россия, реж. П. Мостовой
88. Свято, 2005, Росси, реж. В. Косаковский*
89. Смерть президента, 2006, Великобритания, реж. Г. Рэндж*
90. Мать, 2007, Россия, реж. П.Костомаров, А. Каттин*
91. Анастасия, 2008, СССР, реж. В. Лисакович*
92. Тюльпан, 2008, Россия, реж. С. Дворцовой
93. Девственность, 2008, Россия, реж. В. Манский
94. Блокадная книга, 2009, СССР, реж. А. Сокуров*
95. Вдвоем, 2009, Россия, реж. П. Костомаров

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литератур а Основная

Соколов В. С. Киноведение как наука / В. С. Соколов ; [сост. Н. А. Изволов, С. А. Смагина] ; М-во культуры Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т киноискусства. - 2-е изд. - М. : Канон+, Реабилитация, 2010. - 415 с.

Теплиц Е. История киноискусства <https://imwerden.de/publ-11981.html>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:
 Консультант Плюс
 Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:
 Windows
 Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха ислабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Развитие документального кинематографа в 1895-1930-е гг.

Вопросы для обсуждения:

1. Документальное кино: объем понятия, предметная область, определения.
2. Специфика документального кино: нарратив, выразительные средства, тематика.
3. Документальное кино Германии 20-х гг. «Берлин. Симфония большого города» В. Рутмана: монтаж, композиция. Теоретические взгляды В. Рутмана.
4. Документальное кино Голландии. Творчество Й. Ивенса: художественные особенности работ раннего («Дождь», «Мост», «Этюды в движении»), среднего («Боринаж», «Испанская земля») и зрелого периода («Сена встречает Париж», «Мелодия ветра»).
5. Теоретическая платформа Киноков (манифесты, статьи: «Мы»; «Киноки. Переворот», ««Киноправда»», «О значении хроники», «О фильме «Киноглаз»», «О значении неигровой кинематографии», ««Киноглаз»», «Основное «Киноглаза»», ««Человек с киноаппаратом»», «Из истории киноков»).
6. Особенности художественного (монтаж, типология методов операторской работы) и концептуального решения фильмов (тематика, задачи кинематографиста) Дз. Вертова «Киноглаз», «Человек с киноаппаратом».
7. Особенности художественного (монтаж, типология методов операторской работы) и концептуального решения фильмов (тематика, задачи кинематографиста) М. Кауфмана «Москва», «Весной». Корреляция с документальными фильмами Европы.
8. Основные идеи в Э. Шуб документальном кино: функция монтажа, композиция, отбор материала.
9. Документальное кино Великобритании. Особенности документального кинематографа Р. Флаэрти («Нанук», «Моана», «Человек из Арана», «Луизианская история»). Интерпретация понятия «документальность», функция закадрового комментария (нарратор), работа с исполнителями-типажами, натурные и павильонные съемки, декорации. Проблема человека в наследии Флаэрти.
10. Документальное кино Великобритании. Особенности кинематографа Дж. Грирсона («Дрифтеры/Рыбачьи суда», «Индустриальная Британия»). Специфика документальных фильмов, вышедших под руководством Грирсона («Ночная почта», «Песнь Цейлона», «Угольное лицо»). Особенности киноязыка: функция закадрового комментария (нарратор), отбор и интерпретация материала. Человек в творчестве Грирсона.
11. Документальное кино Франции. Особенности художественного решения фильма А. Кавальканти «Только время» (монтаж, сюжет, символизм). Особенности художественного решения фильма Ж. Виго «По поводу Ниццы» (монтаж, операторская работа, отбор натурального материала, анимация, композиция).

Список литературы:

- История зарубежного кино (1945-2000) / [Е. С. Громов и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им С. А. Герасимова [и др.]. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.
- История отечественного кино : [учебник] / [М. П. Власов и др.] ; отв. ред. Л. М.

Будяк ; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации [и др.]. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 523 с.

Электронные источники:

"По поводу Ниццы" (из книги "Жан Виго") переводчик(и) Андрей ХРЕНОВ // "Киноведческие записки" N56, 2002 — URL: <http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/528/> –

режим доступа: свободный

«ПОРТРЕТ. Роберт Флаэрти» [серия публикаций, посвященных Р. Флаэрти] // Сеанс, № 32. Недостаточно реальности — URL: <http://seance.ru/category/n/32/> – режим доступа: свободный

Рутман В. Абсолютный фильм (Перевод с немецкого Э. Лебедевой) // СовЛит. Тексты. Библиография. Исследования — URL: <http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/3412.html> – режим доступа: свободный

Тема 2. Развитие документального кинематографа в 1930-1970-е гг.

Вопросы для обсуждения:

1. Документальное кино в предвоенной Германии. Л.Рифеншталь. Анализ выразительных средств (ракурс, монтаж, съемочные средства) и приемов построения мифа в фильмах «Триумф воли», «Олимпия».
2. Специфика документального кино 50-х годов (на примере д/ф «Повесть о нефтяниках Каспия», 1953, СССР, реж. Р. Кармен).
3. Синема верите во Франции. Общекультурный контекст и связь с Новой волной в частности. Концепция документального кино у Ж.Руша (фильмы «Хроника одного лета», «Я - негр»).
4. Синема верите во Франции. Концепция документального кино у К.Маркера (фильмы «Без солнца», «Если бы у меня было 4 дромадера»).
5. Direct cinema – прямое кино – в США. Концепция и ее фактическое применение в «Drew Associates» (фильмы «Первичные выборы», «Лица ноября»).
6. Direct cinema – прямое кино – в США. Принципы создания документальных фильмов в творчестве бр. Майзлес (фильм «Коммивояжер/Salesman»). Особенности разработки проблемы (работа камеры, роль интервью, подходы к построению «образа героя»).
7. Free cinema – свободное кино – в Великобритании. К. Рейш (фильм «Мамуля не разрешает/Mommy don't me allow») и Л. Андерсон (фильм «О, Дримлэнд»).
8. Оттепель в отечественной культуре и кинематографе. Специфика подхода к проблеме войны, соотношению частного и общественного в фильме В. Лисаковича «Катюша». Специфика выразительных средств (роль интервью, скрытой камеры или метода наблюдения, функция закадрового комментария, назначение архивных материалов).
9. «Оттепель» в отечественной культуре и кинематографе. Человек и искусство в фильме П. Когана «Взгляните на лицо». Специфика выразительных средств (функция приема скрытой съемки, принципы коллективного портрета)
10. «Дистанционный монтаж» А. Пелешяна: характеристика метода с точки зрения кинотеории и практики (монтаж). Сопоставление концепции Пелешяна с идеями С. Эйзенштейна (на материале статей «Четвертое измерение в кино», «Вертикальный монтаж», ч. III)
11. От «Mondo» к «Shockumentary»: работы Г. Якопетти и Дж. Просперии.

Тематика, отбор материала, особенность «авторской инстанции», монтаж («Собачий мир»,

«Прощай, Америка», «Прощай, дядя Том» - по выбору). Место эстетики

«этнографического кино» в творчестве режиссеров.

Список литературы:

История зарубежного кино (1945-2000) / [Е. С. Громов и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им С. А. Герасимова [и др.]. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.

История отечественного кино : [учебник] / [М. П. Власов и др.] ; отв. ред. Л. М. Будяк ; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации [и др.]. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 523 с.

Тема 3. Развитие документального кинематографа в 1970-2000-е гг.

Вопросы для обсуждения:

1. ЛСДФ. Концепция мира и человека в творчестве А. Сокурова (док.фильмы «Соната для Гитлера», «Жертва вечерняя», «Мария»). Эстетические принципы построения изображения: наложение интершумов и музыки, монтаж, композиция док.фильмов в целом.
2. ЛСДФ: специфика применения выразительных средств (наложение шумов, подбор музыкального решения, монтажные столкновения, функция интервью) и их влияние на содержание док.фильма. Человек и «система». Человек и мир (фильмы Н. Обуховича «Наша мама - герой», «Диалоги», П. Когана «Скоро лето», А. Учителя «Рок», Л. Квинихидзе «Маринино житьё»).
3. Особенности документального метода в работах Г.В.Франка (на примере фильмов «Высший суд», «На 10 минут старше», «Семь Семенов» и др.).
4. Метод наблюдения в работах М. Голдовской (Денис-Дениска) и М. Меркель (Perpetuum mobile (Вечное движение)).
5. Отечественное документальное кино 2000-х. С. Лозница и проблема человека: личность и коллектив (фильмы «Жизнь.Осень», «Полустанок», «Портрет», «Фабрика», «Северный свет» возможен сравнительный анализ с х/ф «Счастье мое»). Основные выразительные приемы.
6. Отечественное документальное кино 2000-х. П. Костомаров: принципы построения «образа человека» (фильмы «Трансформатор», «Счастливая жизнь», «Мать». Возможен сравнительный анализ с его операторской работой в х/ф А. Учителя «Прогулка», А. Попогребского «Как я провел этим летом»).
7. Отечественное документальное кино 2000-х. В. Косаковский: представление о человеке и культуре (фильмы «Среда...», «Тише!», «Свято»). Специфика применения выразительных средств: ускоренная съемка, камера, монтаж, музыкальная драматургия (интершумы, основная музыкальная тема), отбор типажей для фильма.
8. Тенденции в зарубежном документальном кинематографе 1990-2000-х годов. Публицистика М. Мура.

Список литературы:

История зарубежного кино (1945-2000) / [Е. С. Громов и др.] ; отв. ред. В. А. Утилов ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им С. А. Герасимова [и др.]. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.

История отечественного кино : [учебник] / [М. П. Власов и др.] ; отв. ред. Л. М.

Будяк ; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации [и др.]. - М. : Прогресс-Традиция,2005. – 523 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История документального кино» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Искусство кино».

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями о содержании, специфике и значении современной документалистики в кинематографе и на телевидении как важной составляющей экранных искусств.

Задачи дисциплины:

- представить достаточный объем сведений об этапах развития экранной документалистики;
- раскрыть и объяснить существенные закономерности развития документального кинематографа в различных странах с учетом общности и специфики процесса;
- выявить связи экранной документалистики с культурно-историческим контекстом в соответствующем регионе;
- ознакомить студентов с документальным кинематографом и телевидением в России, США и странах Европы.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные исторические этапы развития документалистики отдельных стран и ее взаимосвязь с общей периодизацией истории кинематографа;
- особенности эстетического решения и применения выразительных средств в наиболее важных фильмах различных периодов;
- соответствующий культурно-исторический контекст, в рамках которого был создан экранный документ;

Уметь:

- проводить анализ в рамках искусствоведческого подхода документалистики

различных стран и направлений, работ отдельных режиссеров;

Владеть:

- терминами из области искусствоведения и киноведения;

- пониманием научного потенциала изученного материала и круга ключевых исследовательских проблем современного киноведения.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.