

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

История кино: Программа для курса профессиональной переподготовки для специальности “Режиссура театра, кино и телевидения” /авт.-сост. (Милена Каюмовна МУСИНА, киновед). М.: АНО ДПО «МИР» 2019. 68 с.

Учебная программа **«История кино»** разработана в соответствии с современными требованиями к специалистам сфера режиссуры театра, кино и телевидения, направлена на формирование специальных компетенций, необходимых для осуществления их профессиональной деятельности.

Программа адресована специалистам с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием по специальности режиссура театра, кино и телевидения, продюсирование в сфере театра, кино и на телевидении, менеджмент культуры.

Актуальность **курса.** Знание основных этапов развития кинематографа является актуальной и необходимой частью профессии режиссерав деятельности учреждений культуры и искусства. Профессиональное применение этих знаний позволит творческим организациям стать конкурентоспособными и успешными на современном рынке культурных услуг.

Данный курс по истории кино предназначен для студентов, обучающихся в вузах гуманитарного профиля, в том числе для студентов специализации «Режиссура театра, кино и телевидения» в Мастерской Индивидуальной Режиссуры.

Программа «История кино» является разделом программы профессиональной переподготовки «Режиссура театра, кино и телевидения».

Цель курса - создание кинематографическо-исторической перспективы, вне которой нельзя понять и по достоинству оценить ни одно явление искусства.

Задачи курса:

Изучение данного курса предполагает обзоры, посвященные характеристике творчества и творческого пути западноевропейских и русских режиссеров XVII-XX веков, а также различных кинематографических направлений.

Учитывая, что музыкальное мышление воспитывается, прежде всего, путем постижения самого существа кинематографических произведений большое внимание в данном курсе уделено изучению основных кинематографических форм и жанров, чтобы:

* познакомить студентов с историей возникновения кинематографа;
* раскрыть идейные, философские и культурологические корни искусства кино;
* определить место кинематографа в ряду других искусств: живописи, литературы, театра, фотографии, циркового искусства;
* выявить основные этапы развития мирового кино и дать периодизацию развития киноискусства;
* предложить развернутую характеристику основных кинематографических направлений, течений, школ;
* выявить эстетические, философские и социальные корни наиболее влиятельных направлений национальных кинематографий;
* раскрыть диалогическую природу кинематографа и показать, что в основе его развития лежит диалогическая модель культуры;
* описать историю национальных кинематографий государств Европы, Америки и Дальнего Востока;
* раскрыть индивидуальные особенности творчества режиссеров, оказавших влияние на развитие не только национального, но и международного кинематографа;
* на основе полученных сведений о творчестве выдающихся кинорежиссеров, сформировать у студентов умения видеть эстетические особенности конкретных художественных фильмов и направлений, различать авторский стиль и определять принадлежность картин к определенным течениям;
* развивать способность выделять в кинематографическом образе эстетический, социальный, философский и культурологический смыслы;
* сформировать умения анализировать художественные фильмы.
* вызвать интерес у студентов к проблемам истории кино,
* определять кинематографические стили и направления,
* понимать структуру основных кинематографических форм
* привлечь их к чтению соответствующей литературы.

Особенностью курса является логическое продолжение освоения теоретического материала в процессе практической деятельности. Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы.

В учебном процессе предполагается использование компьютерного оборудования с возможностью проекции на экран видео- и аудио-файлов в программе Windows Media Player.

Для усиления практической ценности обучения, активного применения полученных знаний и актуализации аналитических умений слушателям предлагается к использованию информационно-справочные и поисковые системы, а также разнообразные базы данных.

Программа оснащена списком литературы и интернет-ресурсов.

Лица, успешно освоившие Программу, должны знать:

* основные этапы развития мирового кинематографа
* творчество наиболее известных режиссеров
* характер и содержание идейно-эстетических направлений искусства кино

Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь:

* определять основные стилистические черты авторского кинематографа
* выделять в поэтике экранных образов смысловые особенности

Лица, успешно освоившие Программу, должны владеть:

* знаниями в области различных кинематографических форм

Учебный план курса повышения квалификации по программе

«История кино»

Цель: сформировать у студентов знания о закономерностях и основных тенденциях развития искусства кино от момента его возникновения до наших дней.

Категория слушателей: студенты, обучающиеся в вузах гуманитарного профиля, в том числе студенты специализации «Режиссура театра, кино и телевидения» в Мастерской Индивидуальной Режиссуры.

Срок обучения: 72 часа, 18 учебных дней.

Режим занятий: 4 учебных часа в день.

№ п/п	**НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ**	**Всего часов**	**Формы работы**	**Самост.****Работа**
Лекции	**Практич.****работа**
I	**Введение в историю кинематографа.**	12	12	-	2
II	**Кинематограф Франции.**	32	32	-	2
III	**Кинематограф Италии.**	20	20	-	3
IV	**Кинематограф Германии.**	76	76	-	2
V	**Кинематограф России.**	32	32	-	
	ВСЕГО:	164	164	-	18
	ИТОГО:	**181**			
	Консультации[[1]](#footnote-0)	**10**			

Учебно-тематический план

курсов повышения квалификации

по программе «История кино»

Названия разделов и тем	**Всего часов**	**Виды учебных занятий**
лекции	**семинары**	**Самостоятельная работа**
Раздел 1. Введение в историю кинематографа.
Тема 1. Вступительная часть.	4	10	0	0
Тема 2. Рождение кинематографа.	4	10	0	2
Тема 3. Развитие средств кинематографической выразительности .	4	10	0	0
Раздел 2. Кинематограф Франции.
Тема 4. Начальный этап развития французской кинематографии.	4	4	0	0
Тема 5. Эпоха авангардного кино.	4	4	0	0
Тема 6. Мультипликация и документальное кино.	4	4	0	0
Тема 7. Поэтический реализм.	4	4	0	0
Тема 8. Особенности послевоенного кинематографа Франции .	4	4	0	0
Тема 9. Кинематограф Франции конца 50-х начала 60-х гг.	4	4	0	2
Тема 10. Французская «новая волна».	4	4	0	0
Тема 11. Кинематограф Франции конца 60-х начала 80-х гг.	4	4	0	2
Раздел 3. Кинематограф Италии.
Тема 12 . Основные этапы развития итальянского кино.	4	4	0	0
Тема 13. Зарождение итальянского неореализма.	4	4	0	2
Тема 14. Психологизм итальянского кино.	4	4	0	0
Тема 15. Кинопроцесс Италии 60-х – 70-х гг.	4	4	0	2
Тема 16. Современное состояние итальянской кинематографии.	4	4	0	0
Раздел 4. Кинематограф Германии.
Тема 17. Немецкая кинематография до 1914 г.	4	4	0	0
Тема 18. Немецкая кинематография в послевоенный период.	4	4	0	0
Тема 19. Великие фильмы о тиранах.	4	4	0	0
Тема 20. Кинематограф Германии в поисках духовной стабильности.	4	4	0	0
Тема 21 Немецкое кино в период экономической стабилизации.	4	4	0	0
Тема 22. Замороженные первоосновы.	4	4	0	0
Тема 23. Идейно-эстетические основы кинематографии «нового реализма».	4	4	0	0
Тема 24. Правила тоталитарной игры.	4	4	0	0
Тема 25. Немецкий кинематограф и национал социализм: 1933-1945 гг. ХХ в.	4	4	0	2
Тема 26. Послевоенная ситуация.	4	4	0	0
Тема 27. Старшее поколение режиссеров «нового немецкого кинематографа».	4	4	0	0
Тема 28. Кино ФРГ и ГДР в 1950-е гг.	4	4	0	0
Тема 29. Кинематограф ФРГ 60-х – 70-х гг. ХХ в.	4	4	0	2
Тема 30. Жан-Мари Штрауб и его вклад в становление новой немецкойкинематографии.	4	4	0	0
Тема 31. Кинематограф и литература: творчество Фолькера Шлендорфа.	4	4	0	0
Тема 32. Киноречь и мышление Александра Клюге.	4	4	0	0
Тема 33. Затерянные цивилизации Вернера Херцога.	4	4	0	0
Тема 34. Простое искусство Райнера Вернера Фассбиндера.	4	4	0	0
Тема 35. Пространство и цвет фильмов Вима Вендерса.	4	4	0	0
Раздел 5. Кинематограф дореволюционной России.
Тема 36. Появление кино в России.	8	8	0	0
Тема 37. Деятельность А. Дранкова в период 1905-1912 гг.	8	8	0	0
Тема 38. Развитие российского кинематографа в период 1907-1914 гг.	8	8	0	4
ИТОГО:	**164**	**164**	**0**	**18**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО ТЕМАМ

РАЗДЕЛ 1.

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИ КИНЕМАТОГРАФА

Тема 1. Вступительная часть

Определение целей и задач курса. Предмет и метод исторических дисциплин, посвященных искусству кинематографа. История кинематографа в ряду других наук искусствоведческого цикла. Теоретические основы курса. Принцип историзма как структурная основа излагаемого материала. Критерии отбора фактов истории кинематографа. Обзор научно-учебной литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы по курсу истории кинематографа. Научные термины и категориальный аппарат истории кино. Связь истории кино с другими науками гуманитарного цикла.

Определение кинематографа как искусства. Эстетическая функция кино. Связь кино с живописью, фотографией, театром, литературой, цирковым искусством. Философские определения кинематографа как эстетической деятельности. Кинообраз и зрительское восприятие. Психологический и социальный аспекты кинематографии. Диалогический характер киноискусства. Определение художественных стилей, течений, направлений и кинематографических школ. Художественное и документальное кино. Кинематограф и национальная культура.

Тема 2. Рождение кинематографа

Метафорические образы кинематографа. Технические предшественники кино. Театр теней как первая система, позволяющая записывать и воспроизводить движущиеся изображения. Чудо-блокнот, зоотроп, фенакистоскоп и др. приспособления, воспроизводящие движение нарисованных объектов. Волшебный фонарь как система, проецирующая изображение. 1870 г. – изобретение бромсеребрянных желотиновых эмульсий, основы записи движения. Первая кинематографическая система – кинетограф (снимающее устройство) и кинетоскоп (воспроизводящее устройство) Томаса Эдисона и Уильяма Диксона. 14.04.1894 – первый коммерческий сеанс фильмов Эдисона-Диксона. Изобретение синематографа братьями Луи и Огюстом Люмьерами. 28.12.1895 – первый киносеанс.

Тема 3. Развитие средств кинематографической выразительности

 РАЗДЕЛ 2.

ИСТОРИЯ КИНО ФРАНЦИИ

Тема 4. Начальный этап развития французской кинематографии

Творчество Люмьеров. Жанровая характеристика первых фильмов братьев Люмьер. Формирование системы кинематографического повествования. Начало игрового кино. Творчество Жоржа Мельеса. Появление компании Societe Film d*Art (Общество художественных фильмов) в 1908 г. Фильм [Кальмета](#bookmark=id.2et92p0) и [Ле Баржи](#bookmark=id.tyjcwt) «Убийство Герцога де Гиза» (1908) - триумф «художественного кино».

Становление киноиндустрии: Шарль Пате и Леон Гомон. Создание Пате киностудии в Венсане. Венсанская школа и ее роль в развитии мирового кинопроцесса. Жанровое своеобразие кино Франции до 1914 г. Комическое дарование [Андре Дид](#bookmark=id.3dy6vkm)а и [Макса Линдер](#bookmark=id.1t3h5sf)а. Киноиндустрия Гомона. Творчество [Алисы Ги](#bookmark=id.4d34og8), [В.-И. Жассе](#bookmark=id.2s8eyo1), [Фейад](#bookmark=id.17dp8vu)а. Франция - лидер мирового кинематографа. Многосерийные фильмы Фёйада («Фантомас», 1913-1914).

Первая мировая война и сокращение кинопроизводства. Творчество [Мориса Турнёр](#bookmark=id.3rdcrjn)а, Леонса [Перре](#bookmark=id.26in1rg), [Альберта Капеллани](#bookmark=id.lnxbz9) в военный период. Создание пропагандистских картин: «Девушка фрица», «Эльзас», 1915 (реж. [Пуктал](#bookmark=id.35nkun2)ь). Приток американских картин. Знакомство массового зрителя с картинами [Де Миля](#bookmark=id.1ksv4uv), [Инса](#bookmark=id.44sinio), Д.У. Гриффита, [Чарли Чаплина](#bookmark=id.2jxsxqh).

Проникновение идей авангардного искусства в кинематограф. Послевоенный период: кризис кинопроизводства. Успех картины Ле Сомптье «Султанша любви» (1919). Превосходство американских, скандинавских и немецких кинематографистов. Формализм картин французских кинорежиссеров.

Тема 5. Эпоха авангардного кино

Идейно-художественные и мировоззренческие основы авангарда. Периодизация авангардного кинематографа Франции. Эксперименты раннего (или «первого») авангарда (до 1924 г.). «Второй» (или поздний) авангард (с 1924 до 1929). Особенности импрессионизма как доминирующего течения раннего авангарда. Сходства и отличия французского импрессионизма и немецкого экспрессионизма. Взаимоотношение мира и человека в искусстве французского импрессионизма. Луи Деллюк – теоретик авангарда. Учение Деллюка о фотогении (требование предельной визуальной выразительности запечатленных на экране образов). Вклад в развитие киноязыка режиссеров первого авангарда (Марсель Л'Эрбье, [Абель Ганс](#bookmark=id.z337ya), Луи Деллюк, Жермена Дюлак, Жан Эпштейн). Идейно-художественные особенности позднего авангарда. Три основных течения в позднем авангарде: импрессионизм, сюрреализм и «чистое кино». Авангардная стилистика фильмов Жана Ренуара «Дочь воды» (1925) и «Маленькая продавщица спичек» (1928). Сюрреалистическая эстетика фильма «Падение дома Эшеров (1928) Жана Эпштейна. Картины Жермены Дюлак как попытка создания визуального эквивалента музыкальному произведению: «Пластинка 927» (1927) (музыка Шопена), «Тема и вариации» (1928) и «Синеграфический этюд на тему «Арабески»» (1929) (обе на музыку Дебюсси). Документальный фильм Альберта Кавальканти «Только время» (1926) и опыт музыкальной композиции визуальных рядов. Киноимпрессионизм Йориса Ивенса и его неигровые картины «Мост» (1928) и «Дождь» (1929). Воссоздание логики и содержания сновидений на экране в фильме Луиса Бунюэля «Андалузский пес» (1928). Монтажные метафоры «Андалузского пса». Сочетание сюрреализма (сюжет) и импрессионизма (метод) в фильме Жермены Дюлак «Раковина и священник» (1927).

Психологизм образов «чистого кино». Монтажные ритмические сопоставления как основа повествовательной структуры ф. Фернана Леже и Дадли Мерфи «Механический балет» (1924). «Антракт» (1924) Рене Клера как манифест «чистого кино». Символика «Антракта» - толкование абсурда. «Анемичное кино» (1925) Марселя Дюшана. «Пять минут чистого кино» Анри Шометта. Техника «рейограмм» Мэна Рея в ф. «Возвращение к разуму» (1923). Синтез авангардных приемов в ф. Мэна Рея «Эмак Бакия» (1926). Конфликт крупных планов в ф. Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д#Арк (1928).

Творчество Абеля Ганса. «Безумие доктора Тюба» (1915) Абеля Ганса – первый фильм о безумии. Влияние ф. Ганса «Колесо» (1923) на монтажные эксперименты в советском кино. Внутрикадровый и монтажный ритмы «Колеса». Движение камеры в ф. Ганса «Наполеон» (1927).

Система поэтической выразительности фильма «Золотой век», 1930. Творчество Антуана и Леона Пуарье и Жака Баронселли. Традиции Мельеса и Зекка в лентах Рене Клера («Париж уснул», 1924). Фейдер и его социальный анализ жизни чрева Парижа («Кренкебилъ», 1923).

От авангарда к реализму. Влияние французского киноавангарда на мировой кинопроцесс.

Тема 6. Мультипликация и документальное кино

Творчество Эмиля Коля и Ладислава Старевича. Жан Бенуа-Леви и создание отрасли образовательных, научных и «микроскопические» фильмов. Леон Парье («Жослен» (1922) и «Ла Бриэр» (1925)). Фильмы Парье об Африке: «Черное путешествие» и Азии («Желтое путешествие»). Появление звукового кино. Первые звуковые картины: «Три маски» Андре Югона (31 октября 1929), «Подсудимая, встать!», 1930, Турнёр, «Конец света» (1931).

Тема 7. Поэтический реализм

Совершенствование документального кино. Стилистические особенности фильмов о Париже: А. Кавалканти («Только часы», 1926), Рене Клера («Башня», 1928), А. Соважа («Этюды о Париже», 1928). Становление реалистического кинематографа: «По поводу Ниццы», Ж. Виго, 1930.

Общая характеристика кинопроцесса 30-х – 40-х гг. Реалистические тенденции в творчестве Жоржа Лакомба, П. Шеналя («Улица без имени», 1933); Ж. Дювивье («Теплоход "Тенасшпи"», 1934); Бернар-Дешан («Детвора», 1935), М. Турнера («Жюстен из Марселя», 1935). Становление творчества Марселя Карне. Габена, Превера, Дювивье, Гремийона. Идейно-эстетические особенности фильма Дювивье «Знамя» (1935) и начало эстетики поэтического реализма. «Набережная туманов» (Карне, 1938) как манифест поэтического реализма. Творчество М. Карне. Элементы социальной критики в фильмах «Пепеле Моко» (Дювивье, 1937), «День начинается» (Карне, 1939), «На дне» (Ренуар, 1937), «Коралловый риф», (М. Глез, 1938), «Эмигрантка» (Л. Жоаннон, 1939); «Без завтрашнего дня» (Макс Офюльс, 1940), «Полуночная традиция» (Р. Ришбе, 1939), «Набережная туманов» (Карне, 1938), «Танцовщица» (А. Валентен, 1938), «Ноль за поведение» (Ж. Виго, 1933). Поэтический реализм Жана Виго. Идейно-художественные особенности фильма Виго «Аталанта» (1934). Характеристика творчества Жана Ренуара. Художественные особенности фильма «Великая иллюзия» (Ж. Ренуар).

Тема 8. Особенности послевоенного кинематографа Франции

Черные картины, или «фильм нуар». Влияние американского кино. Творчество Клузо и его фильмы в стиле «нуар»: «Набережная ювелиров» (1947), «Манон», 1949; «Плата за страх», 1953; «Дьявольские души», 1955; «Пленница», 1968. «Фильм нуар» и творчество Ива Аллегре: «Демоны зари» (1945). Дебют Симоны Синьоре в фильме Аллегре «Деде из Антверпена» (1948).

Начало 50-х гг. и распространение кинороманов о гангстерах и бандитах.: «Не тронь добычу»
(1954) Беккера, Жюль Дассен «Потасовка среди мужчин» (1955), «Налет на героин» (1955) Декуэна, «Правда о Бэби Донж» (1952).

Криминальные фильмы Андре Кайата: «Правосудие свершилось» (приз на Мкф в Венеции), «Все мы убийцы».

Творчество Отан-Лара. Эстетическое своеобразие фильмов Отан-Лора: «Дьявол во плоти», 1947, «Смотри за Амелией», «Молодо-зелено» (1954). Тема войны и образы «сопротивления»: «Пересекая Париж» (1956) Отан-Лара.

Тема экранизации литературных произведений: «Собор Парижской Богоматери», Деланнуа, 1956; «Отверженные», Ле Шануа, 1958; «Жервеза», Клеман, 1956; «Накипь», Дювивье, 1957; «Принцесса Киевская», Деланнуа, 1961; «Бал графа д 'Оржелъ», М. Аллегре, 1970, «Тереза Дескейру», Франжю, 1962, «Самозванец Тома», Кокто, 1965.

Тема 9. Кинематограф Франции конца 50-х начала 60-х гг.

Идейно-художественная характеристика авторского кино конца 50-х гг. Особенности творчества Саша Гитри («Отрава», 1951; «Жизнь порядочного человека», 1953; «Убийцы и воры», 1957). Ануй и его картина «Два гроша за фиалки». Стиль картин Ж.-П. Мельвиля («Молчание моря», 1949, «Леон Морен, священник», 1960. Поэтика повседневности Жака Тати. Буньюэль и его возвращение во Францию. Особенности творчества Робера Брессона («Дневника сельского священника», 1951. Фильмы - предвестники перемен во французской кинематографии: «И бог создал женщину» (Р. Вадим, 1956), «Любовники» (Л. Маль, 1958). Зарождение движения «новая волна».

Тема 10. Французская «новая волна»

 Изменения в мировом кинопроизводстве. Развитие национальных школ. Истоки французской Новой волны. Начало движения Новая волна: Шаброль «Красавчик Серж» (1958), Трюффо «Четыреста ударов» (1959), Годар «На последнем дыхании» (1959). Творчество Алена Рене («Хиросима, любовь моя», 1959, «В прошлом году в Мариенбаде», 1961, «Мюриэлъ, или Время возвращения», 1963, «Война окончена», 1966).

Автобиографическая тематика в творчестве Трюффо. Цикл фильмов о Дуанеле. Жан-Люк Годар и его некоммерческий кинематограф: «Жить своей жизнью», 1962; «Презрение», 1963; «Карабинеры», 1963; «Безумный Пьеро», 1965; «Китаянка», 1967.

Идейно-художественное своеобразие фильмов Клода Шаброля: «Кузены», 1959; «Милашки» и «Ухажеры», 1960; «Самки», 1968; «Церемония», 1995.

«Группа тридцати» и творчество Пьера Каста («Прекрасный возраст», 1960), Эрика Ромера («Моя ночь у Мод», 1969), Жака Дониель-Валькроза («Дом семейства Бори», 1970), Жака Риветта («Париж принадлежит нам», 1961). Журнал «Cahiers du cinema» как культурное явление Франции.

Сочетание нового (Крис Маркер («Письмо из Сибири», 1958), Аньес Варда («Клео от 5 до 7», 1962), Жак Деми («Лола», 1961; «Шербурские зонтики», 1964), Александр Астрюк («Дурные встречи», 1955), Роже Вадим, Клод Лелуш) и традиционного кино (Анри Верней, Поль Ле Шануа, Дени де Ла Пательер, Мишель Одиар, Жиль Гранжье).

Идейно-художественная характеристика трех жанров кино: кино плаща и шпаги (Андре Юнбель, «Капитан», 1960), комедия (Жераром Ури, Ив Робер) и полицейский детектив (Жак Дерей, Клод Соте,.Жан-Пьер Мелвиль). Аполитичность режиссеров новой волны.

Тема 11. Кинематограф Франции конца 60-х начала 80-х гг.

Особенности кинопроцесса конца 60-х гг. Социально-политические проблемы в кинематографе. Темы рассизма («Элиза, или Настоящая жизнь», Мишель Драш, 1970), иммиграции («Сальто», К. де Шалонж, 1967), войн в Индокитае («317 отделение», П. Шёндёрфер, 1965), Алжире («Битва на острове» и «Непокоренный», А. Кавалье, 1962 и 1964), Вьетнаме («Далеко от Вьетнама», 1967) - коллективный проект А. Рене, К. Маркер, К. Лелуш, А. Варда, У. Клейн, Ж-Л. Годар).

Появление переносной кино- и звукозаписывающей аппаратуры. Игровое и документальное кино в эпоху технической революции. Телевидение, «прямой эфир» и документальная съемка «с места событий». Эстетические последствия технической революции. Появление в игровом кино жанровых элементов интервью, исповеди, откровения, эксперимента. Эстетика «синема-верите» («киноправда») и ее сторонники: Крис Маркер («Прекрасный май», 1963), Бертран Блие («Гитлер? Такого не знаю», 1962), Марио Русполи, Франсуа Рейшенбах и др. Кризис кинематографии в 60-х гг. ХХ в. Майские события 1968 г. и появление коллективно снятых фильмов-свидетельств. Развитие кооперативного кинопроизводства.

Появление маргинального и политически активного кино. Социально-политический аспект французского кинематографа. «Поворот» киноискусства к реальности как главная особенность кинопроцесса: производство фильмов, созданных на основе монтажа архивных кинодокументов («Печаль и жалость», Марсель Офюльс, 1969; «Французы, если бы вы знали», А. Харрис и А. де Седуи, 1972). Развитие исторической и политической тематики в кино (ф. «Дзета» (1969) Коста-Гаврас, ф. «Лакомб Люсьен» (1974) Луи Маль, ф. «Дюпон Лажу а» и «Следователь Фейяр по прозвищу "Шериф "», Ив Буассе, 1975 и 1977, ф. «Соло» (1970) Жан-Пьер Моки.

Кинематограф после студенческих волнений 1968. Тревога и растерянность бунтующего поколения в фильмах Жана Эсташа («Мама и путана», 1973), Мориса Пиала («Мы не состаримся вместе», 1972), Жака Дуайона («Пальцы в голове», 1974). Женская тематика в фильмах Нины Компанеец, Нелли Каплан («Невеста пирата», 1969), Янник Белой («Жена Жана», 1974), Надин Трентиньян, Лилиана де Кермадек, Колин Серро. Характеристика кинопроцесса 70-х гг., возврат к «традиции качества». «Система звезд» как условие кассового успеха картин. Звездные имена: Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Луи де Фюнес, Ив Монтан, Лино Вентура, Катрин Денёв, Симона Синьоре, Анни Жирардо, Роми Шнайдер, Жерар Депардье, Изабель Аджани, Патрик Деваэр, Мио-Мио. Творчество Клода Соте («Мелочи жизни», 1969) как пример производства фильмов «французского качества». Появление новых жанров: комедия нравов «а-ля франсе» (Жан-Поль Рапно, Клод Пиното, Жан-Шарль Таккелла); «новый натуральный» жанр (Паскаль Тома, Морис Дуговсон). Фильмы о политико-экономической ситуации («Чужие деньги», К. де Шалонж, 1978). Возвращение к романтизму: Франсис Жиро («Исступление», 1978), Жак Руффио («Семь смертей по рецепту», 1975), Ален Жессуа («Армагедон», 1977), «Часовщик из Сен-Поля» (1974) Бертран Тавернье.

Идейно-художественное своеобразие картин Клода Миллера («Лучший способ маршировки», 1976), «Задержание», 1981, «Комната волшебниц», 1999, «Малышка Лили, 2003). Творчество Мишеля Девиля. Новаторство ф. Девиля: «Путешествие тайком» (1980), «Глубинные воды» (1981), «Досье № 51», 1978, «Чтица», 1988. Эстетика сюрреализма в картинах Бертрана Блие («Вальсирующие» (1974), «Холодная закуска», (1979), «Вечернее платье» (1986), Тешине («Барокко», 1976; «Место преступления», 1986).

Мода на полицейские фильмы: «Борсалино», «Полицейская история» (Жак Дерей, 1970 и 1974), «Полицейский или бандит» (Лотнер, 1979), «Пистолет "Питон 357"», 1976; «Черная серия», 1979) Алена Корно. Комедийное направление: фильмы Колюша, Франсиса Вебера. Комедийное мастерство Пьер Ришара и Жерара Депардье. Возникновение инновационного кино (Жан-Мари Штрауб и Даниель Уйе, Марсель Ханун, Филипп Гаррель, Маргерит Дюра, Жан-Клод Биет). Авторское кино и творчество Робера Брессона: «Ланселот Озерный» (1974), «Вероятно, дьявол» (1977) и «Деньги» (1983).

Творческая эволюция представителей «новой волны». Стилистика фильмов Жан-Люка Годара («Спасай, кто может (жизнь)» (1980), «Страсть» (1982), «Имя: Кармен» (1983), «Детектив» (1985)); Франсуа Трюффо («Последнее метро» (1980)); Клода Шаброля («Мясник» (1970) «Инспектор Лавардэн» (1986)), Жака Риветта («Селина и Жюли совсем заврались», 1974; «Земная любовь», 1984); Эрика Ромера («Коллекционерша», (1967), цикл фильмов «комедии и пословицы», 1981); Алена Рене «Провидение» (1977), «Мой американский дядюшка», 1980), «Жизнь - роман» (1983), «Любовь до смерти» (1984), «Мело» (1986); Аньес Варда «Одна поет, другая - нет» (1977), «Без крова, без закона» (1985).

Появление новых средств трансляции изображения (видео, «канал плюс», частные каналы, а за ними кабельное и спутниковое телевидение). Кризис кинопроката и реформы кинопроизводства. Создание IFCIC (Институт по финансированию кино и культурных индустрии) (1983). Международное признание: фильмы-лауреаты международных фестивалей в Каннах (в 1984 приз за лучшую режиссерскую работу получил Тавернье за ф. «Воскресенье за городом», в 1985 - Тешине за ф. «Свидание») и Венеции (присуждение в 1983 пр. «Золотой лев» Годару за ф. «Имя: Кармен», в 1985 Варда - за ф. «Без крова, без закона», а в 1986 - Ромеру за ф. «Зеленый луч»).

Новое поколение режиссеров Франции. Художественное своеобразие картин Жан-Жака Бенекса («Дива», 1981; «Тридцать семь и два по утрам», 1986), Люка Бессона («Подземка», 1985), Жан-Жака Анно («Война огня», 1981, «Имя розы», 1986), Жан-Клода Сгевене («Через гору», 1978; «Двойные господа», 1986), Жан-Клода Гиге («Прекрасныеманеры», 1978; «Предместье Сен-Мартен», 1986), Лео Каракса («Парень встречает девушку», 1984; «Дурная кровь», 1986), Жерара Кравчика («Я ненавижу актеров», 1986; «На исходе лета», 1987), Клер Девер («Черное и белое», 1986), Оливье Асайа («Хаос», 1986).

Современное состояние французского кино: творчество Ж.-П. Жене, Л. Коломбани.

РАЗДЕЛ 3.

КИНЕМАТОГРАФ ИТАЛИИ

Тема 12 . Основные этапы развития итальянского кино.

Первые итальянские фильмы 1895 г.: «Прибытие поезда на Миланский вокзал», «Умберто и Маргарита Савойские на прогулке в парке». 1904 г. - создание в Турине первой в Италии киностудии хроникально-документальных фильмов. Появление кинофирм, выпускающих художественные картины на исторические и литературные сюжеты. Комедийное направление итальянского кинематографа (ф. «Похождения Критинетти» с Андре Дида). 1912-1914 гг. – Золотой век итальянского кино. Историческая тематика картин «Камо грядеши» Э. Гуаццони, «Кабирия» Дж. Пастроне. Зарождение реалистического кинематографа: «Затерянные во мраке» Н. Мартольдо, «Ассунта Спина» Г. Серены. Первая мировая война и кризис кинематографии. Установление фашистской диктатуры (1922 г.) и положение дел в итальянской кинематографии. Распространение легковесных жанров: псевдоисторические боевики, комедии, салонные мелодрамы из жизни высшего света.

Тема 13. Зарождение итальянского неореализма.

Идеология нацизма и итальянская культура в конце 30-х гг. ХХ в. Реалистическая тематика в кинематографе. Предвестники итальянского неореализма: «Плач христовых невест» Д. Поцци-Беллини, «Четыре шага в облаках» А. Блазетти, «Одержимость» Л. Висконти, «Дети смотрят на нас» В. Де Сика. Состояние кинематографа в период второй мировой войны. Антифашистские настроения и идеи Сопротивления как фактор консолидации деятелей культуры. Роберто Росселлини (1906-1977) и его фильм «Рим – открытый город» как манифест реалистического киноискусства. Идейное и художественное своеобразие первых неореалистических фильмов («Пайза» Р. Росселлини, «Солнце ещё всходит» А. Вергано).

Социальный аспект фильмов Дж. Де Сантиса («Трагическая охота», «Горький рис», «Нет мира под оливами», «Рим, 11 часов»), В. Де Сики («Похитители велосипедов», «Шуша», «Умберто Д»), Л. Висконти («Земля дрожит»). Социальная проблематика в неореалистических комедиях: «Полицейские и воры» Стено и М. Моничелли, «Два гроша надежды» Р. Кастеллани, «Чудо в Милане» Де Сики. Идейно-эстетические принципы неореалистического киноискусства: принцип достоверности, натуральные съемки, реальные факты и происшествия как основа сюжетов, игра непрофессиональных актеров, документальный стиль киноповествования, социальная критика, правдивое воссоздание современной действительности, антибуржуазная направленность, интерес к народной жизни и судьбе простого человека. Документальный стиль фильмов Ч. Дзаваттини.

Трансформация идей неореализма в творчестве Джузеппе Де Сантиса. Эстетика неореализма и исполнительское мастерство актеров. Естественность и эмоциональность игры Анны Маньяни (1908-1973), Э. Де Филиппо, М. Джиротти, Р. Валлоне, Дж. Мазины, С. Мангано, А. Фабрици, Тото (комик). Начало 50-х гг. – время политического и экономического кризиса. Борьба с неореализмом. Организация массового производства фильмов-подделок «под неореализм». Давление католической реакции.

Тема 14. Психологизм итальянского кино

Тема отчуждения в западноевропейском кинематографе конца 50-х – середины 60-х гг. Проблема одиночества, разобщенности и невозможности диалога в картинах М. Антониони «Хроника одной любви», «Приключение», «Подруги», «Крик». Неореалистическая тематика в фильмах Ф. Феллини «Огни рампы», «Белый шейх», «Дорога», «Маменькины сынки». Новые тенденции в мировой культуре, начало постмодерна и фильм «Сладкая жизнь» Феллини. Тема реальности в творчестве Антониони: «Ночь», «Фотоувеличение», «Профессия: репортер». Проблемы самосознания и идентичности в культуре постмодерна: «Затмение», «Красная пустыня», «Забрийский пойнт», «Идентификация женщины» (М. Антониони). Эстетический анализ психологических основ творчества в фильме «Восемь с половиной» Ф. Феллини.

Конец 50-х – 60-е годы – период преодоления экономического кризиса. «Экономическое чудо» и расцвет итальянской кинематографии. Тема прошлого опыта в фильмах «Генерал Делла Ровере» Р. Росселлини, «Долгая ночь 1943 года» Ф. Ванчини, «Четыре дня Неаполя» Н. Лоя. Традиции неореализма в фильмах Висконти «Рокко и его братья». Философско-эстетическое своеобразие картин П.П. Пазолини «Нищий» (1961), «Мама Рома» (1962), «Евангелие от Матфея» (1964). Итальянский кинематограф и сатирическое разоблачение пороков буржуазного общества периода бума. Жанровые особенности «комедий по-итальянски». Сатирические комедии нравов «Бум», «Брак по-итальянски» Де Сики, «Обгон» Д. Ризи, «Развод по-итальянски» «Соблазнённая и покинутая», «Дамы и господа» П. Джерми. Актёрское мастерство А. Сорди, У. Тоньяцци, В. Гасман, Н. Манфреди, дуэт С. Лорен и М. Мастроянни.

Тема 15. Кинопроцесс Италии 60-х – 70-х гг.

Процессы политизации искусства в конце 60-х начале 70-х гг. Отражение политической борьбы и протестные молодёжные движения в фильмах П.П. Пазолини, Б. Бертолуччи, Ф. Рози, М. Белоккьо, В. и П. Тавиани, А. Ковани.

Критика политических институтов в фильмах «Признание полицейского комиссара прокурору республики», «Следствие закончено – забудьте» Д. Дамиани, «Дело Маттеи», «Сиятельные трупы» Рози, «Сто дней в Палермо» Д.Феррары. Антифашистские фильмы «Убийство Маттеотти» Ванчини, «Конформист» Б. Бертолуччи, «Площадь Сан-Бабила, 20 часов» К. Лидзани, «Мы так любили друг друга» Э. Сколы. Жанровое своеобразие политического кино и историко-революционные фильмы «Аллонзанфан» братьев Тавиани, фильмы о революционном рабочем движении – «Сакко и Ванцетти» Д.Монтальдо, «Тревико-Турин» Сколы.

Политическая комедия «Хотим полковников!» М. Моничелли, «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений», «Собственность больше не кража» Э. Петри. Политические фильмы и актерское мастерство Дж.М. Волонте, Л. Вентура, Ф. Неро, М. Плачидо.

Политическая тематика в творчестве Л. Висконти «Гибель богов», Антониони «Забриски-пойнт», Феллини «Репетиции оркестра», Пазолини «Свинарник». Середина 70-х гг. - кризис итальянского кинематографа. Отход режиссеров от политической проблематики. Особенности творчества режиссеров «среднего поколения»: Бертолуччи, братьев Тавиани, Рози, Скола и др. Совершенствование средств поэтической выразительности в фильмах «XX век» Бертолуччи, «Отец-хозяин», «Ночь святого Лоренцо», «Хаос» братьев Тавиани, «Дерево для башмаков» Э. Ольми, «Фонтамара» Лидзани.

Эстетическое своеобразие творчества режиссёров, дебютировавших в 70-х – начале 80-х гг.: Дж. Бертолуччи («Я люблю тебя, Берлингуэр», «Секреты, секреты»), М.Т. Джордана («Я люблю вас, проклятые», «Падение восставших ангелов»), Дж. Амелио («Удар в сердце»), Н. Моретти («Эчче Бомбо», «Золотые сны», «Бьянка», «Месса окончена»). Комедии Р. Бениньи и М. Троизи. Психологизм фильмов Дж. Торнаторе: «Простая формальность» (1994), «Легенда о пианисте» (1998). Тема прошлого в картинах Торнаторе «Кинотеатр Парадизо» (1988), «Малена» (2001).

Тема 16. Современное состояние итальянской кинематографии.

Творчество режиссеров «нового поколения»: Паоло Вирзи, ф. Яйца вкрутую, Галлоне Кармине "Цветок зла", Оксилия Нино "Сатанинская Рапсодия", Габрини Стефано, «Юрий», 2001; Фаласки Франческо, «Эмма – это я», 2002; Викари Даниеле, «Максимальная скорость», 2002; Франческо Патьерно, «Отец семейтсва», 2003; Вендрусколо Лука, «Коровий дождь», 2003; Д’Асканио Лука, Хорош друг!», 2003; Лульо Карло, «Севреный мыс», 2002; Кватрильо Костанца, Остров, 2002;Пьетро Джерми "Злосчастный обман"; Аполлони Франческо "Скажите, умоляю, правду о любви"; Анджели Франко "Возвращение"; Де Лилло Антониетта "Это нечестно"; Джулио Манфредония "Будь я на твоём месте»; Пуччини Марко Симон "То, что ты ищешь"; Чезена Марчелло "Южные моря"; Соррентино Паоло "Лишний человек".

РАЗДЕЛ 4.

 КИНЕМАТОГРАФ ГЕРМАНИИ

Тема 17. Немецкая кинематография до 1914 г.

Зарождение немецкого кинематографа. Братья Складановские и первые показы фильмов в берлинском мюзик-холле "Винтергартен" (1895). Оскар Эдуард Месстер (1866-1943) - пионер немецкого кино. Развитие сети кинотеатров и прокатная система. Появление собственной киноиндустрии в 1910 г. Продюсерская и режиссерская деятельность Оскара Месстера. «Звучащие фильмы» и успех музыкальных картин. Низкий художественный уровень первых немецких лент. Влияние театральной эстетики на кинематографию. Пауль Дэвидсон и его киностудиия "Проекцион - А. Г. Унион". Развитие киноиндустрии и создание киностудий в окрестностях Берлина, в Темпельсхофе, Нойбабельсберге. Макс Рейнгардт и его постановки фильмов. Гуго фон Гофмансталь и первый фантастический фильм "Посторонняя девушка" (1913). Комедийные сюжеты Артура Шницлера "Любовные игры" и мещанский роман Рихарда Фосса "Ева". Первый детективный фильм (1913). Эрнст Рейхер и его образ сыщика. Прокат комических картин с участием Макса Линдера, Фатти и Тонтолини.

Начало войны 1914 г. и развитие военной кинохроники. Патриотическая тематика фильмов военных лет. Начало творчества Э. Любича. Многосерийные фильмы с участием Ферн Андра и Эрны Морена. Актерское мастерство Эмиля Яннингса, Хенни Портен, Гарри Пиль ("Под жарким солнцем", 1916), Альберта Бассермана (1867-1952). Характерные герои Ганса Альберса, (1892-1960) (ф-мы "Голубой ангел" (1930), "Бомбы на Монте-Карло", 1931, "Человек, который был Шерлоком Холмсом", 1937, "Мюнхгаузен", 1943, "Последний человек",1955). Актерский и режиссерский опыт Рейнгардта Пауля Вегенера (1874-1948): "Пражский студент" (1913), "Голем" (1915 и 1920), "Ванина" (1922), "Лукреция Борджиа" (1922), "Альрауне" (1927). Идейно-эстетическое своеобразие фильмов "Гомункулус" и "Голем". Психологизм фильма Макса Мака "Другой" (1913). Становление киноэкспрессионизма.

Тема 18. Немецкая кинематография в послевоенный период

Социально-политическая ситуация в послевоенной Германии. Рихард Освальд (1830-1963) и его фильмы на эротическую тематику: "Да будет свет!", 1917; "Зарождающаяся жизнь", 1918; "Проституция". Монументальная стилистика ф. Джоэ Мая (1880-1954) "Правда побеждает", 1918. Мистическая тема ф. "Индийская гробница" (1921) Д. Мая. Комедийное мастерство Э. Любича. Актерское мастерство Полы Негри в фильмах Любича "Глаза мумии Ма" (1918), "Кармен" (1918). Психологизм исторических картин Любича "Мадам Дюбарри" (1918-1919), "Анна Болейн" (1920), "Жена фараона" (1921). Пространственная организация многосерийных фильмов Георга Якоби "Человек без имени" (1921) и Фрица Ланга (1890-1976) "Пауки" (1919). Настроение ухода во внутренний мир. Тема внутреннего монолога в картинах 1919-1924 гг.

Тема 19. Великие фильмы о тиранах

История создания фильма «Кабинет доктора Калигари» (1919). Творческий дуэт Ганса Яновица и Карла Майера. Психологический портрет безумия и язык экрана. Особенности режиссуры Роберта Вине (1881-1938). Актерская игра К. Фейдта и В. Крауса. Экспрессионистские декорации Варма, Рёрига и Реймана. Символизм фильма Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». Психологизм фильма «Калигари».

Эстетика немецкого киноэкспрессионизма и фильм Фридриха Вильгельма Мурнау (1889-1931) «Носферату» (1922). Психологический анализ источников тирании в фильме-балладе Артура фон Герлаха (1860-1924) «Ванина» (1922).

Идейно-художественное своеобразие фильма "Доктор Мабузе, игрок" Фрица Ланга. Типология образов Мабузе и Калигари. Образы времени в фильмах Вине и Ланга. Галерея тиранов в фильме "Кабинет восковых фигур" (1922) Пауля Лени.

Тирания рока в фильме Фрица Ланга «Усталая смерть» (1921). Тема неумолимости искупления в фильме «Нибелунги» (1924) Ф. Ланга. Влияние идей О. Шпенглера на интеллектуальные настроения немецкого общества. Историческая закономерность социального разложения: «Закат Европы» и «Усталая смерть».

Сценарное мастерство Карла Майера и фильмы. Серия фильмов Майера о хаотических проявлениях инстинктов: "Генуине" (1920), реж. Роберт Вине; «Черная лестница» (1921), Леопольд Иесснер и Пауль Лени; «Осколки» (1921), "Новогодняя ночь" (1924), Лупу Пик; «Последний человек» (1924), Мурнау. Социальная проблематика «фильмов хаоса». Мелкобуржуазная среда как психологический фон «фильмов хаоса». Фильм «Последний человек» (1924) Мурнау и идеи «Заката Европы» О. Шпенглера. Экспрессионизм и реалистические мотивы фильма «Последний человек». Фильмы по сценариям Майера и символический мир предметов.

Тема 20. Кинематограф Германии в поисках духовной стабильности

Социальная обстановка и поиски устойчивой модели внутреннего существования. Романтическая поэтика фильмов Людвига Бергера "Стакан воды" и "Потерянный башмачок" (1923). Сказочный мост к лучшему будущему или иллюзорная надежда. Религиозные искания в фильмах Р. Вине «Преступление и наказание» (1923), "Иисус Назаретянин, царь Иудейский" (1924).

Арнольд Фанк как создатель жанра «горного фильма». Психология масс и тема антирационализма в ф. "Священная гора" (1927) А. Фанка. Начало кинематографической карьеры Лени Рифеншталь. Рациональные основы социальной модели в ф. Эстетический и социально-философский аспект ф. Артура Робисона «Тени» (1922). Психоаналитические мотивы фильма «Тени». Зеркала «Теней».

Образы сильной власти на экранных республиканской Германии. Фильмы о Фридрихе Великом и идеалы социальной стабильности. Образ «старого Фрица» в ф. "Фридерикус Рекс" (1922), реж. Арцен фон Черепи.

От бунта к раболепству: ф. «Улица» (1923) Карла Грюне. Авторитарная власть и идея консолидации общества: "С утра до полуночи" (1920), Карл Хайнц Мартин; "Призрак" (1922), Мурнау; "Пламя" (1923), Любич; "Варьете" (1925), Э.-А. Дюпон. Герои с раздвоенным сознанием: "Двуликий Янус" (1920), реж. Мурнау, "Дочери Кольхизеля" (1920), Любич (с Хенни Портен), "Братьями Шелленберг" (1926) и "Конгресс танцует" (1931) Грюне. Мотив «Улицы» в психологической картине "Ню" (1924), реж. Пауль Циннер.

«Фильмы теней» и мультипликация Лоты Рейнигер. Мультипликационные приемы Свея Нольдана в ф. "Мировая война" (1927): карты, стрелки, направления ударов и продвижения войск.

Тема 21. Немецкое кино в период экономической стабилизации

Политика экономической стабилизации 1924-1929 гг. Экономический план Дауэса. Канцлер Штреземан и плоды его политики восстановления: Локарнское соглашение, вступление Германии в Лигу наций. Стабилизация марки и мода на эротические и приключенческие фильмы. Феномен стабилизационного кризиса 1925 г. Немецкая киноиндустрия в период экономического кризиса. Новые тенденции в кинематографии Германии: от психологизма к реализму. Интерес режиссеров к внешней реальности. Массовый отток кинематографистов Германии в Голливуд (1925-1926): Любич, Пола Негри, Ганс Крели и Буховецкий. Э.-А. Дюпон, Людвиг Бергер, Лупу Пик, Пауль Лени и Мурнау, Конрад Фейдт Эмиль Яннингс, Эрих Поммер. "Американизация" или "интернационализация" немецкой кинопромышленности. Франко-германские постановки: "Нана" Ренуара, и "Тереза Ракен" Фейдера. Феномен «фильма квоты».

Тема 22. Замороженные первоосновы

Художественный упадок кинематографии Германии. «Паралич коллективной души» и жанровая специфика развлекательных фильмов: «солдатский фильм», фильмы о таинственных явлениях, кинокомедии, мелодрамы. Отсутствие связи киноискусства с социальной действительностью. Бегство от действительности как идейная основа кинематографии. Романтизация прошлого и фильм о «венской жизни» Людвига Бергера "Вальс-мечта" (1926). Тема цирка в фильме Макса Рейхмана "Манеж" (1927). Клоун, девушка и ее любовник – схематизм фильмов на цирковую тематику.

Сокращение производства полнометражных картин. Появление документальных «культурфильмов» об окружающем мире: фильм Николаса Кауфмана "Путь к силе и красоте" (1926). Культурфильм концерна УФА «Чудеса творения» и высокопарный стиль. Эскапистская нейтральность культурфильмов.

Серия «фильмов Цилле» и реалистические мотивы в кинематографе 1925-1926 гг. Генрих Цилле – художник и исследователь жизни «человеческой фауны». Ожившие рисунки Цилле в фильме Герхарта Лампрехта "Отверженные" (1925). Ослабление "чувства кинематографа" или кризис режиссерского мастерства.

Эстетика «большого стиля» и три картины Фрица Ланга: «Метрополис» (1927), "Шпион" (1928), "Женщина на Луне" (1929). Маленькое как большое или "прием Шюфтана".

Психологизм фильмов Генрика Галена ("Пражский студент", 1926) и тема искусственно созданного человека ("Альрауне", 1927). Романтические мотивы и культ земли. «Крестьянский фильм» Фрица Вендхаузена "Сын Агари" (1927) и тематика крови и почвы.

Жанровая серия «уличных фильмов». Тема бегства из мещанского дома. Режиссура Карла Грюне и идея «паралича коллективной души»: "Улицы", "Арабелла" (1925), "Ревность" (1925), "На краю света" (1927). «Уличные фильмы» на тему «юноша и проститутка»: "Трагедия проститутки" (1927) Бруно Ран, "Асфальт" (1929) Джоэ Мая, "Кармен из Сан-Паули" (1928) Эриха Вашнека. Политические мотивы недовольства республиканским режимом в фильмах «уличной» серии. Филистер и проститутка.

Веймарская республика и тоска немцев по молодости. Фильмы о юношестве или сновидения «замороженной коллективной души» (З. Кракауэр): "Скрипач из Флоренции" Пауля Циннера, 1926, "Пробуждение весны" Рихарда Освальда, 1929, "Любовь старшеклассника" Роберта Ланда, 1927. Психология подростков или кризис отрочества: ф-мы "Скрипач из Флоренции" (1926), реж. Пауль Циннер, "Любовь старшеклассника" (1927), реж. Роберт Ланд, "Разбойничья шайка" (1928), "Школьная война" (1929), "Пробуждение весны" (1929), реж. Рихард Освальд. Актерское мастерство Элизабет Бергнер и ее юные героини в ф-х "Скрипач из Флоренции", "Фрейлейн Эльза" (1929), "Ариана" (1931). Тема бунта в фильмах о юношестве.

Тема 23. Идейно-эстетические основы кинематографии «нового реализма»

Дух "новой вещности" ("Neue Sachlichkeit") и реалистическое направление в кинематографии Германии. Дебют Греты Гарбо в натуралистической картине Г.-В. Пабста "Безрадостный переулок" (1925). Фотографический стиль картины Пабста "Любовь Жанны Ней" (1927). Психоанализ и поэтика ф. Пабста "Тайны одной души" (1926). Типологическая связь картин Пабста («Тайны одной души») и Робисона ("Тени"). Влияние русского революционного кинематографа на творчество Пабста ("Любовь Жанны Ней"). Монтажный стиль Пабста. Анализ связей между социальными и психологическими процессами в ф. Пабста "Бездорожье" (1928). Идейно-художественное своеобразие картины Пабста "Ящик Пандоры",1928 (по пьесе Франка Ведекинда). Тема болезненной сексуальности в ф. Пабста "Дневник падшей женщины", 1929 (по роману Маргариты Бёме).

Монтажная эстетика «поперечного сечения» в ф. "Приключения десятимарковой ассигнации" (1926) Бертольда Фиртеля (по сценарию Белы Балаша). Формообразующий прием «поперечного сечения» в ф. Вальтера Руттмана "Берлин, симфония большого города" (1927). Операторская работа Карла Фройнда и документальный стиль съемки ф. «Берлин». «Зрительная симфония Руттмана» и «зримая музыка» Вертова: внешнее сходство и внутреннее отличие подходов к изображению реальности. Образ «маленького человека» в ф. "Люди в воскресенье" (режиссеры - Эуген Шюфтан, Роберт Сьодмак, Эдгар Упьмер, Билли Уайлдер, Фред Циннеман и Мориц Зеелер). Мода на монтажные фильмы: "Рынок на Виттенбергской площади" (1929), реж. Вильфрид Басе.

1928 г. – иллюзия укрепления республиканского режима. Выборы в рейхстаг. Левые настроения в среде немецкой интеллигенции. Возникновение "Народная ассоциация киноискусства" ("Volksverband fur Filmkunst"), 1928 г. Антимилитаризм и деятельность прогрессивной киноассоциации "Немецкая лига независимого кино" ("Deutsche Liga fur unabhagigen Film"), 1929. Эстетика "левого направления" и авангардистские мотивы в короткометражном ф. Ганса Рихтера "Утренние привидения" (1928). Влияние Рене Клера и Фернана Леже на творчество Рихтера. Тема бунта неодушевленных предметов против человека. Социал-демократические идеи в фильме Эрне Метцнера "Свободное путешествие" (1928). Особенность стиля экспериментальной короткометражной ленты Метцнера "Нападение" (1929): поэтика кривых зеркал. Символы власти и их критика в ф. «Нападение».

 «Пелена печали» и фильм Карла Юнгханса "Такова жизнь". Влияние советского кинематографа: ф. "Мать" Всеволода Пудовкина и "Такова жизнь" Юнгханса. Проблема безработицы в фильме Лео Миттлера "По ту сторону улицы". Избавление от мелкобуржуазных иллюзий или неизбежность большевизации общества? Документальный стиль реалистической картины Пиля Ютци (1894-1946) "Путешествие матушки Краузе за счастьем" (1929), по сцен. Генриха Цилле.

Революционная форма и антиреволюционное содержание: ф. "Прибежище" (1928) Карла Фрёлиха. Инфляция и опустошение коллективной души. Бессодержательность немецких картин периода стабилизации. Закат эпохи стабилизации (1929).

Тема 24. Правила тоталитарной игры

Политическая ситуация в Германии. Недовольство республиканским режимом и очередной экономический кризис 1929-1930 гг. Усиление цензуры при канцлере Брюнинге. Рождение звукового кино. Речь и образ: проблема пластической целостности кинокадра. Немецкий кинематограф «по ту сторону принципа реальности». Мода на оперетту. Бегство от действительности, экономический кризис 1930 г. и опереточная стилистика фильма Вильгельма Тиле "Трое с бензоколонки" (1930). Романтическая ностальгия Эрика Чаррелла "Конгресс танцует" (1931).

Вырождение стиля картин «поперечного сечения»: от реализма к заразительному оптимизму. «Ритмический монтаж» киноэпопеи Руттмана «Мелодия мира» (1929). От оптимистического принятия мира к безразличию, симфонической структуре картины «Мелодия мира». Фильм "Песнь жизни" (1931) Алексея Грановского и вера немцев в незыблемость мироздания. Настроение отчаяния и оптимизм фильма Лупу Пика "Уличная песенка" (1931) о безработных музыкантах. Тематические переклички "Уличная песенка" "Под крышами Парижа" Рене Клера. Фильмы в утешение безработным: "Трое с биржи труда"(1932), "Белокурая мечта" (1932), "Человек без имени" (1932), "Личная секретарша" (реж. Вильгельм Тиле). Фильм УФА "Графиня Монте-Кристо" (1932) и мифы о Золушке. Актерский успех Ганса Альберса в фильмах о баловнях судьбы.

Фильмы "Голубой ангел" и "М" как документы психологических настроений немецкого общества. Идейно-эстетические особенности фильма "Голубой ангел" (1930) (по роману Генриха Манна "Учитель Унрат", роль гл. героя, учителя старших классов, сыграл Эмиль Яннингс, роль Лолы-Лолы, звезды бродячей труппы, сыграла Марлен Дитрих, постановщик фильма Джозеф Штернберг). "Голубой ангел" – символический рубеж эпохи. «Политическое совершеннолетие» Фрица Ланга и его фильм «М» (1931). Маньяк-детоубийца, уголовники и правопорядок в картине «М». Функции звука. Параллельный монтаж Ланга. Психологический портрет преступника и галерея одержимых немецкого кинематографа.

"Берлин, Александерплац" (1931) Пиля Ютци (по одноименному роману Альфреда Деблина): внутренняя полемика Ютци с пессимистическими прогнозами Штернберга и Ланга. Документальный стиль "Берлин, Александерплац". Жанровые особенности фильма: драма из жизни преступного мира. Образ ваньки-встаньки и морализаторский пафос фильма.

Проблемы неограниченной власти и критика авторитарного поведения: "Девушки в униформе" (1931) (независимая кинофирма "Немецкое кинематографическое общество" ("Deutsche Film Gemeinschaft") по пьесе Кристы Винслоэ "Вчера и сегодня"), реж. Леонтина Саган и Карл Фрёлих. Критика прусского полицейского режима в фильме "Капитан из Кёпеника" (1931), реж. Рихард Освальд, экранизация одноименной пьесы Карла Цукмайера (1928). Офицерский мундир, паспорт и магия власти в ф. «Капитане из Кепеника». Образ самозванца и политические мотивы фильма Освальда. Проблему прусского милитаризма: сравнительный анализ ф-ов «Капитан…» и "Кадеты" (1931) (сентиментальная история о военной академии в Лихтерфельде). Антимилитаризм фильма Макса Офюльса "Любовные игры" (1933) (по одноименной пьесе Артура Шницлера).

Социальная критика в фильмах Пабста догитлеровского периода. Мир лондонских нищих в "Трехгрошовой опере", (1931). Шахтерский фильм "Солидарность" (1931) и эстетика реализма. Крупные планы: Пабст и Пудовкин. Образы войны в фильме Пабста "Западный фронт, 1918" (1930) (по военному роману Эрнста Иогансена "Четверо пехотинцев"). Родство фильма с эстетической программой "новой вещности". "Западный фронт, 1918" и "Арсенал" Довженко – несходство сходного. Нацистский фильм Ганса Цёберлейна "Ударный отряд, 1917" как ответ пацифизму Пабста. Отход Пабста от социальной проблематики и эскапизм ф. "Властительница Атлантиды" (1932) (по фантастическому роману Пьера Бенуа). Отъезд Пабста в Париж. Работы Пабста «французского периода». Начало второй мировой войны и возвращение Пабста в нацистскую Германию. Пацифистские настроения догитлеровского в фильме Виктора Триваса "Ничейная земля" (1931). Коммунистические идеи в ф. о безработных "Куле Вампе" (1932) реж. Златана Дудова (сцен. Брехта). "Завещание доктора Мабузе" Фрица Ланга - последний барьер перед надвигающейся катастрофой гитлеризма. Нацисты у власти и бегство Ланга из Германии.

Скрытые мотивы мятежа в картинах догитлеровского периода. Фильм Федора Оцепа "Убийца Дмитрий Карамазов" (1931). Мир неодушевленных предметов и человеческие страсти в ф. Оцепа. Исторический фильм Ганса Верендта "Дантон" (1931). Метаморфозы характера Дантона: якобинец, патриот, гуманист. Тема мятежа в фильме Курта Бернгардта "Человек, который убил" (1931). Мотив мятежа в фильме Эриха Вашнека "Восемь девушек в лодке" (1932). Конфликт традиционных этических представлений и новой морали в ф. Вашнека.

Распространение пронацистских тенденций в догитлеровских картинах. Горные фильмы Арнольд Фанка: "Белое безумие" (1931) с Лени Рифеншталь и "Бури над Монбланом" (1930). Лени Рифеншталь и ее первая режиссерская работа: ф. "Голубой свет" (1932). Слияние горных лент с националистическими фильмами.

Творчество Луиса Тренкера: ф-мы "Горы в огне" (1931) (оператор Зепп Альгейер), "Мятежник" (1933).

Тема 25. Немецкий кинематограф и национал социализм: 1933-1945 гг. ХХ в.

 Приход к власти национал-социалистов. Эмиграция кинодеятелей из Германии (Фриц Ланг, Марлен Дитрих, Петер Лорре, Эрих Поммер, Элизабет Бергнер и др.). Развлекательный (Die Feuerzangenbowle [Гельмута Вайсса](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%81%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82&action=edit), 1944) и пропагандистский («[Еврей Зюс](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D1%8E%D1%81_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit)», 1940, [«Вечный жид»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit), [1940](http://ru.wikipedia.org/wiki/1940)) многочисленные фильмы о [Фридрихе Великом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9)) характер картин. Институт предварительной цензуры фильмов (1934 г.). Упразднение института кинокритики в 1936 г. Государственный контроль кинопроизводства (1937 г.). Соблазнительная мощь тоталитарной эстетики Лени Рифеншталь: ф-мы [«Триумф воли»](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29) и [«Олимпия»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit).

Тема 26. Послевоенная ситуация

Политическая ситуация в послевоенной Германии. Политика Аденауэра, восстановительный период. Приток американских картин на прокатный рынок Германии. Феномен «руинного кино» (Trümmerfilme). Документальный взгляд на разрушенную послевоенную Германию. Первый послевоенный фильм: [«Убийцы среди нас»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit) (реж. [Вольфганг Штаудте](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%81%2C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3&action=edit)). Влияние мастеров итальянского неореализма. [Роберто Росселлини](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE&action=edit) и его фильм о разрушенном Берлине [«Германия в году нулевом»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit) (1946).

Тема 27. Старшее поколение режиссеров «нового немецкого кинематографа»

Творчество Вольфганга Штаудте (1906-1984). Артистическая карьера Штауде: роли в фильмах «Уличный мотив» Лулу Пика и «Тайна голубой комнаты» Эриха Энгеля. Режиссерский дебют в 1943 г., фильм «Акробат, пре-крас-но!». Прокатная судьба фильмов «Мужчина, у которого похитили имя» (1944) и «Женщина за ботом» (1944). Работа на студии ДЕФА: фильмы «Ротация» (1948), «Верноподданный» (1951), «История маленького Мука» (1953), «Сигнальные огни» (1954). Аполитичный герой фильма «Ротация» и нацистская идеология. Маленький человек из картины «Розы для прокурора» и тема неразоблаченных фашистских деятелей. Обыкновенный фашизм в фильме «Ярмарка» (1960). Тематика «непредоленного прошлого» в фильмах Штаудте. Тема возврата к фашистскому прошлому в фильме «Мужская компания» (1964).

Творчество Хельмута Койтнера (1908-1980). Актерский период творчества Койтнера (1931-1935). Начало кинематографической карьеры (1939). Экранизация новел Мопассана - фильм «Романс в миноре» (1942). «Простой фильм о простых людях» - тематическое содержание фильма «Под мостами» (1945). Парадоксы творчества Х. Койтнера послевоенного периода. Символика первого послевоенного фильма К. «В те дни» (1947). Автомобиль как образ киноповествования в ф. К. «В те дни». Творческие неудач К. Югославский период творчества: «Последний мост» (1954). Проблема двойственности в фильме «Генерал дьявола» (1954). Театральная эстетика фильма «Генерал дьявола». Экранизация драмы Карла Цукмайера «Ангелочек из Левена», фильм «Девушка из Фландрии» (1955). Возрождение старых сюжетов: «Капитан из Кепеника», «Дальнейшее – молчание» (1959) (по шекспировскому «Гамлету»). Фильм «Дом в Монтевидео» (по пьесе Курта Герца) (1963) и коммерческий период творчества Койтнера.

Творчество Курта Хоффмана (1909-). Курт Хоффман – режиссер развлекательного кинематографа. Кинокомедии Х. периода фашистской диктатуры: «Ура, я папа!», 1939, «Квакс – незадачливый пилот», 1941, «Я поручаю тебе мою жену», 1942, «Дочь Колхизела», 1942). Послевоенный период творчества. Возвращение в режиссуру: «Потерянное лицо», 1947. Комедийные картины послевоенного периода: «Тайное рандеву», 1949, «Клеттерманас», 1952. Фильмы периода творческого союза Х. и актрисы Лизелотты Пульвер. Экранизации произведений Эриха Кестнера, ф-мы «Летающая классная комната», 1954; «Трое мужчин в снегу, 1955; «Зальцбургские истории», 1956; «Любовь хочет учиться», 1962. Трилогия о Шпессарте: «Харчевня в Шпессарте» (1957), «Приведения в замке Шпессарт» (1960) и «Прекрасные времена в Шпессарте» (1966). Критика политического режима ФРГ в фильме «Харчевня в Шпессарте» (1957). Идейный контекст образной системы фильма «Приведения в замке Шпессарт» (1960). Экранизация романа М.-Ю. Бен-Гавриеля «Дом на Карпфенгассе» (1964) и тема нацизма.

Творчество Бернхарда Викки (1919-). Актерский период творчества Б. Викки. Дебют в фильме Харальда Брауна «Падающая звезда» (1950). Съемки у Пабста, Хоффмана, Штауде. Режиссерский дебют Викки: фильм «Мост» (1959). Мотивы повести Манфреда Грегора «Мост» как литературная основа сценария фильма. Реалистическое кино 20-х гг. и фильм «Мост» как восстановление традиций. Типология образов: сравнительный анализ фильм «Мост» и «Западный фронт, 1918) Георга Вильгельма Пабста. Творческий союз Викки и сценариста Хайнца Паука: фильм об экономическом чуде Германии «Чудо Малахиаса». Социальная модель общества ФРГ в фильме «Чудо…». Творческое одиночество Викки.

Тема 28. Кино ФРГ и ГДР в 1950-е гг.

Развлекательная и патриотическая проблематика картин. Арт-кинематограф, критика патриотических картин и Оберхаузенский манифест 1962 года. Производство римейков старых кинолент, ностальгия. Запоздалые отголоски французской Новой волны и кризис западногерманского кино. Фильмы [«Грешницы»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C_1951%29&action=edit) (1951, в главной роли актриса [Хильдегард Кнеф](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%84%2C_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit)) и [«Мост»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C_1959%29&action=edit) Бернхарда Викиса. Восточногерманское кино и его становление в послевоенное врем. А[нтифашистская тематика](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC) в восточногерманских фильмах. Картины студии ДЕФА: [«Разделённое небо»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit) (1964, снят по роману [Кристы Вольф](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%2C_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit)), [«Легенда Пауля и Паулы»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit) (1973), [«Якоб-лжец»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1-%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C_1975%29&action=edit) (1975). Творчество режиссеров ГДР: [Конрад Вольф](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%2C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit) и [Франк Бейер](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit). Восточногерманские актеры: [Манфред Круг](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%2C_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit), [Армин Мюллер-Штал](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit)ь, [Катарина Тальбах](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%85%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit), [Ангелика Домрёзе](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B5%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit).

Кризис кинематографа обеих Германий. Конец 1950-х гг. – сокращение кинопроизводства. Развитие ТВ. Стандартный набор жанровых фильмов: [вестерны](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD), шпионские и эротические фильмы. Восточногерманские фильмы про индейцев с Гойко Митичем в главной роли. Жанр [спагетти-вестерн](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD) ([«За пригоршню долларов»](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29) 1965 года с [Клаусом Кински](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81)).

Тема 29. Кинематограф ФРГ 60-х – 70-х гг. ХХ в.

Развитие телевидения и кризис кинематографии. Причины краха коммерческого кинопроизводства. Банкротство УФА.

Возникновение течения «Новый немецкий кинематограф» (Neuer Deutscher Film). Развитие независимых киностудий. Социальный характер фильмов режиссеров ННК. Режиссеры ННК: [Вим Вендерс](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BC), [Фолькер Шлёндорф](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%2C_%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D1%80), [Вернер Херцог](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%2C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80), [Райнер Вернер Фассбиндер](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80). Влияние на Новый немецкий кинематограф французской «Новой волны» (Nouvelle Vague). Движение протеста 1968 г. и ситуация в кинематографе ФРГ. Появление "Новых немцев" после 8-го фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене в 1962 г. 26 молодых режиссеров и Оберхаузеновский Манифест. Неприглядные стороны существующей действительности как центральная тема творчества представителей "нового кино". Особенности режиссуры: нестандартные композиционные решения, сочетание документальных и игровых эпизодов фильмов «новых немцев», сексуальность, обыденность, непрофессиональные актеры. Минимальные бюджеты фильмов и развитие авторского кинематографа.

Политическая ситуация: поражение на выборах Аденауэра и приход к власти «мягкого» политика Людвига Эрхарда. Политика в области кино: 1 января 1968 года вступил в силу закон о создании фонда поддержки кинематографа. Цели и задачи Фонда помощи кино.

Первые картины «молодого кино» ФРГ: «Непримирившийся» Жана Мари Штрауба (1965), «Оно» Ульриха Шамони (1966), «Молодой Терлес» Фолькера Шлендорфа (1966), «Охота на лис запрещена» Петера Шамони (1966), «Прощание с прошлым» Александра Клюге (1966). Основные тенденции в Новом немецком кинематографе. Ульрих Шамони, фильм «Оно» и молодежный кинематограф.

Основные тенденции кинопроизводства 70-х гг. ХХ в. Идейные и творческие предпосылки расцвета кино ФРГ в 1970-х. Новые театральные тенденции и кинематограф. Драматургия «документального театра». Возникновение «молодой драматургии» ФРГ. Кельнская школа «нового реализма». Влияние «новых левых» на кинематограф ФРГ.

Тема 30. Жан-Мари Штрауб и его вклад в становление новой немецкой кинематографии

Парижский этап жизни Штрауба (8.01.33). Сотрудничество с А. Гансом, Ж. Ренуаром, А. Брессоном. Анти-буржуазная направленность идейно-эстетической программы Штрауба. Влияние теории эпического театра Брехта на художественное мировоззрение Штрауба. Принцип «очуждающего изображения» как основа режиссуры Ш. "Очуждающие" механизмы активизации зрительского сознания в кинематографе Ш. Драматургия разрушения принципа идентификации зрителя с кинообразом. Способы съемки и операторская работа: отрицание "естественнной" фронтальной композиции и предпочтение диагональной структуры кадров; съемка с верхней, нижней или боковых точек; обнажение движения камеры; резкие повороты и развороты камеры на 360 градусов.

Характеристика авторского стиля Ш.: первый фильм "Непримирившиеся" (1965), по роману Г. Белля "Бильярд в половине десятого". Ш. - реформатор языка кино. Новаторство системы киноповествования в ф. "Хроника Анны-Магдалены Бах" (1967). Формула фильма: музыка, длинные планы, внимание к предметам - минус интрига.

Экранизация пьесы Корнеля "Отон" (1969). Отказ от использования драматических возможностей, заложенные в трагедии. Разрушение идеи Корнеля средствами «очуждения».

Экранизация оперы Шенберга "Моисей и Аарон" (1974). Диалектика взаимоотношений народных масс и их вождей. Демифологизация библейской истории. Природа в фильме Ш. «Моисей и Арон».

Творчество Ш. в 80-е, и в 90-е гг. ("Слишком рано, слишком поздно", "Классовые отношения", "Смерть Эмпедокла", "Черный грех", "Поль Сезанн", "Антигона"). Спад интереса к фильмам Ш.). Влияние творчества Ш. на Фассбиндера.

Тема 31. Кинематограф и литература: творчество Фолькера Шлендорфа

Биография режиссера: родился 31.03.39 в Висбадене; детские годы в Шлагенбаде на Таунсе; учеба во Франции по программе школьного обмена с 1956 года; школьные годы в Париже; 10-ти летний период жизни в Париже; учеба в вузе «Institut des Hautes Etudes Cinematographiques» (IDHEC) и изучение политологии; знакомство с Луи Малем.

Творческий дебют Шлендорфа: короткометражная лента «Кого это волнует» (1960). Социальная направленность фильма об эмигранте из Алжира. Запрет фильма организацией FSK ([нем.](http://www.rim-company.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, «Добровольный самоконтроль киноиндустрии») по причине «партийной позиции против дружественной нации». Работа Ш. ассистентом у таких режиссеров, как Людвиг Бергер, [Луи Малль](http://www.rim-company.ru/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C), Жан-Пьер Мелвиль, Ален Рене.

Творческий дебют в качестве сценариста: сценарий для фильма «Молодой Тёрлес» по роману «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» [Роберта Музиля](http://www.rim-company.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C) (1963 г). Работа над фильмом «Молодой Тёрлес» в качестве режиссера. Международный успех фильма «Молодой Тёрлес». Основание фирмы «Hallelujah-Film GmbH» («Аллилуйя-фильм») в 1969 г. Создание в [1974](http://www.rim-company.ru/wiki/1974) г. совместно с Райнхардом Хауфом фирмы «Bioskop-Film GmbH» («Биоскоп-фильм») для кинопроизводства собственных картин Ш.

Обращение к литературным произведениям как сценарной основе фильмов. Экранизация романа Генриха Белля «Поруганная честь Катарины Блюм» (1975). Этап совместного творчества с Маргарет фон Троттой. Работа над картиной «Жестяной барабан» по роману Гюнтера Грасса. Успех фильма «Жестяной барабан» на Каннском фестивале 1979 г. Премия «Оскар» за «Жестяной барабан» в 1980 г. Идейно-художественные особенности картины. Система образов и сюжетная основа фильма. Отказ от взросления или инфантилизм как психологическая основа фашизма. Экранизация произведений М. Пруста и М. Фриша: «Любовь Свана» (1983), «Убийство на болоте» (1987), «Путешествие» (по роману Макса Фриша «Homo Faber»).

Тема 32. Киноречь и мышление Александра Клюге

Литературный этап творчества Клюге (1932). Книга «Описание битвы» (1964) как переживание нацистского прошлого. Мир детства и мир взрослой реальности в фильме Клюге «Прощание с прошлым» (1966). Политическая и социальная деятельность Клюге. Теоретическая платформа эстетики «молодого кино». Программная статья Клюге «Утопия фильма». Творческий метод Клюге и его картина «Артисты под куполом цирка: безнадежность» (1968). Фантастическое кино А. Клюгера: «Большая кутерьма» (1969), «Вили Тоблер и гибель шестого флота» (1971), «Мы строим 3/27» (1971). Возвращение к социальному кинематографу: картины Клюге «Поденная работа рабыни» (1974), «Сильный Фердинанд» (1975). «Осень 1977» - политический кризис ФРГ. Действительность в фильме «Германия осенью». Сочетание документальных материалов и художественных в фильме «Сила чувств» (1983).

Тема 33. Затерянные цивилизации Вернера Херцога

Вернер Херцог (Стипетич) (р.05.09.42) и новый немецкий кинематограф. Юношеские увлечения кино. Театральная режиссура и оперные постановки Херцога. Успех первого фильма «Знаки жизни» (Lebenszeichen, 1967). Творческое кредо Херцога: «Показать невидимое событие».

Творческий союз Херцога и К. Кински. Образы сверхчеловека: «Агирре, гнев Божий» (Aguirre: Der Zorn Gottes, 1972); «Носферату — призрак ночи» (Nosferatu, Phantom der Nacht, 1978), «Войцек» (Woyzeck, 1978); «Фицкарральдо» (Fitzcarraldo, 1982, специальная премия на МКФ в Канне); «Кобра Верде» (Cobra Verde, 1987).

Тема отчуждения в лентах «Каждый за себя и Бог против всех» (1974) и «Строшек» (Stroszek, 1977). Особенности творческой манеры Херцога – фантастические миры и экзотические персонажи фильма «Карлики тоже начинали с малого», Auch Zwerge haben klein angefangen, 1969.). Образы природы в картине «Фата-моргана», 1968. Влияние Ф. Ланга на режиссуру В. Херцога: фильм «Стеклянное сердце» (Herz aus Glas, 1976). Переосмысление традиций немецкого кинематографа в картинах «Носферату — призрак ночи» и «Крик камня» (Schrei aus Stein, 1991).

Тема 34. Простое искусство Райнера Вернера Фассбиндера

Детство и шок взросления Фассбиндера (родился 31 мая 1945 г. в Бад-Верисхофене, умер 10 июня 1982 г. в Мюнхене). Учеба в актерской студии Фридля-Леонгарда в Мюнхене (1964-1966). Съемка Ф. первых короткометражных фильмов (1966-1967). Актерский период творчества в «Экшн-театре». Постановка в 1968 г. первого собственного спектакля "Катцельмахер". Закрытие "Экшн-театра". Ф. - основатель новой театральной коммуны "Антитеатр". Дебют в игровом кино, постановка фильма "Любовь холоднее смерти" (1969). Успех и признание фильма "Катцельмахер" (1969).

Продуктивность Ф.: создание более 10 картин с1969 по 1971. Тематическое и жанровое разнообразие фильмов Ф. Социально-критические очерки Ф.: "Катцельмахер", "Почему рехнулся господин Р.?", 1970; "Саперы в Ингольштадте", 1971. Гангстерские фильмы: "Любовь холоднее смерти", 1969; "Рио Дас Мортес", 1970; "Уайти", 1970; "Американский солдат", 1970. Фильм "Предостережение о святой блуднице" (1970) как рефлексия Ф. над природой кино. Роспуск «Антитеатра» (1970).

Влияние кинематографа 20-х гг. на творчество Ф. Идейное родство романа Альфреда Деблина «Берлин. Александерплац» (1929) и картины Ф. «Продавец четырех времен года» (1971). Искусство «народной драмы» и стилистика фильмов Ф. «Восемь часов – не день» (1972), «Страх съедает душу» (1973), «Матушка Кюстерс отправляется на небо» (1975).

Тема отчаяния, страха и одиночества в фильмах Ф. «Марта» (1973), «Страх перед страхом» (1975), «Я хочу только, чтобы меня любили» (1975).

Возвращение в театр, постановки Ф. во франкфуртском «Театр ам турм» (1975). Спектакль "Мусор, город и смерть" и главные темы творчества Ф. Финансовые и эмоциональные проблемы, возвращение в кинематограф. Новый этап творчества Ф.

Политика и кинематограф Ф. Тема терроризма и фильм «Третье поколение» (1979). «Аденауэрская трилогия»: «Замужество Марии Браун» (1978), «Лола» (1981), «Тоска Вероники Фосс» (1982). Фильм Штернберга «Голубой ангел» (1930) и картина Ф. «Лола». "Чем проще фильм, тем он правдивее" – кредо Ф. Теоретические основы "простого искусства" Ф. Социально-политическая направленность картин Ф. «аденауэрской трилогии». Мастерство стилизации в картине "Эффи Брист" (1972-1974). Ханна Шигулла и ее роль в творческой судьбе Ф. Творческий кризис Ф. 1973 г.

Экранизация романа Альфреда Деблина "Берлин. Александерплатц" с Понтером Лампрехтом в главной роли (1979-1980 гг.)

Фильм "Керель" (1982) - последняя работа или исповедь Фассбиндера.

Тема 35. Пространство и цвет фильмов Вима Вендерса

Вим Вендерс (Wenders Wim) (род. 14 августа 1945 г.) и его путь в кинематограф. 1967 г. – начало учебы в Высшей школе кино и телевидения в Мюнхене. Вендерс кинокритик. Дипломная лента "Лето в городе" (1970). Дебют в большом кино: фильм "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1971) по одноименной повести П. Хандке. Анализ поведения человека, совершившего убийство.

Фильм "Алая буква" (1972) по роману Натаниэла Готорна. Творческий кризис из-за съемок этого фильма. Девиз В. «снимать фильмы, которые возникают безо всякого принуждения». "Алиса в городах" (1973) и исследование одиночества. Мотив сближения людей как основа фильмов "Ложное движение" (1974) и "С течением времени" (1975). Размышление над судьбами кино и ф. «С течением времени». Фильм "Американский друг" (1977) по роману Патриции Хайсмит "Игры Рипли". Психологизм картины. Ф. "Положение вещей" (1981) как размышление над творчеством режиссера. Работа В. в Америке. Документальный ф. "Фильм о Нике — Молния над водой" (1980), посвященной творчеству голливудского бунтаря Николаса Рея. Постановка картины "Хэммет", 1982 (продюсер Коппола). Критика американского образа жизни в ф. Вендерса. В. – независимый режиссер: фильм: "Париж, Техас" (1984). Фильм - притча о подлинных и мнимых ценностях. Возвращение в Германию и работа над фильмом "Небо над Берлином" (1987).

Творческий кризис 90-х.

Вторая половина 80-х гг. стала для Вима Вендерса временем триумфа, и сам он превратился в культовую фигуру мирового кино. Однако в 90-е гг. в творчестве режиссера обнаружился явный спад. Далеко не столь удачным оказалось продолжение фильма об ангелах (1993), рассказывающее о земной жизни "очеловечившегося ангела" Дами-ана. Откровенным провалом завершилась постановка ленты "Вплоть до конца света" (1991). Отом, что В. испытывает трудности с поиском новых тем и сюжетов, свидетельствовал фильм "Лисабонская история", тяготеющий к стилистике его ранних работ. Кроме того, В. помог итальянскому режиссеру Антонио-ни реализовать его замысел "За облаками". Как попытку вырваться из круга неудач следует рассматривать отъезд В. за океан.

Он приехал в Америку, чтобы реализовать замысел фильма "Отель в миллион долларов". Поскольку его самый дорогой фильм "Вплоть до конца света" закончился финансовым провалом, продюсеры опасались иметь с ним дело. Хотя в распоряжении В. имелись всего 5 миллионов долларов, смехотворная по нынешним временам сумма — его не оставляло желание снять современный по тематике и стилистике фильм. Так появилась идея картины о насилии в Лос-Анджелесе ("Конец насилию"). Его герой компьютерщик Рей Беринг лучше других знает, как страдают от него живущие в городе люди. Он спроектировал особую систему, которая должна помочь победить это зло. Рей — родной брат ангелов из "Неба над Берлином", грустный, измотанный работой и хроническим недосыпанием человек. Правда, в отличие от них он не бессмертен. Когда работа будет закончена, хозяева просто уничтожат его и воспользуются системой в своих целях. В сущности, "Конец насилию" представляет собой в целом удачную попытку европейского режиссера окультурить такой жестокий жанр современного кино, как триллер. Вопрос заключается в том, нуждается ли он в окультуривании? Более бесспорным оказался фильм "Буэна Виста Сошл клаб", в котором режиссер со свойственной ему теплотой рассказал о кубинском ансамбле музыкантов-ветеранов, возглавляемых Раем Кудером. Музыка всегда играла существенную роль в структуре фильмов В., и нет ничего удивительного в том, что для ее создателей у него нашлось много прекрасных слов и образов.

На протяжении двух десятилетий Вим Вендерс остается одной из значимых фигур современного кинопроцесса. Кино для него — не работа, не бизнес и даже не увлечение, а сама жизнь. Не расставаться с камерой, находить и запечатлевать на пленке мгновения жизни — такой была и остается творческая установка режиссера. Вот почему его фильмы, хотя в них используются схожие сюжетные схемы, не утрачивают ощущения новизны. В. не только снимает фильмы, но чрезвычайно успешно работает как критик, фотограф и эссеист.

Фильмография: "Лето в городе" (Summer in the City), 1970; "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (Die Angst des TormannsbeimElfmeter), 1971; "Алая буква" (Der scharlachroten Buchstabe), 1972; "Алиса в городах" (Alice in den Staedten), 1973; "Из семейства панцирных" (Ausder Familie der Panzerechsen, тв), "Ложное движение" (FalscheBewegung),o6a— 1974; " С течением времен и " (I m Lauf der Zeit), 1975; "Американский друг" (Der ameri-kanische Freund), 1977; "Фильм о Нике — Молния над водой" (Nick's Film — Lightning over water), 1980; "Положение вещей" (Der Stand der Dinge), 1981; "Хэм-мет" (Hammett), 1982; "Париж, Техас" (Paris.Texas), 1984; "Токио-га" (Tokyo-ga, док.), 1985; "Небо над Берлином" (Der Himmel ueber Berlin), 1987; "Заметки по поводу одежды и городов" (Aufzeichnung zii Kleidern und Staedten, док.), 1989; "Вплоть до конца света" (Bis ans Ende der Welt), 1991; "Так далеко, так близко" (In weiter Feme, so nah!), 1993; "Лисабонская история" (Lisbon Story), 1994; "Братья Складановские" (Die Brueder Sklada-nowsky), 1994; "За облаками" (Jenseitsder Wolken), 1995; "Конец насилию" (The End of Violence), 1997; "Буэна Виста Сошл Клаб" (Buena Vista Social Club), 1999. Сочинения: Wenders W. Tokyo-ga. Berlin, 1986; Wenders W. Emotion Pictures. Fr. am Main, 1986; Wenders W. Die Logik der Bilder. Fr. am Main, 1987; Wenders W. The Act of Seeing. Fr. am Main, 1992.

Библиография: Краснова Г. Кино ФРГ. М., 1987; Buchka P. Augen kann man nicht kaufen. Fr. am Main, 1985; Kuenzel U. Wim Wenders. Freiburg, 1988; Rauch R. Wim Wenders und seine Filme. Muenchen, 1990; Beicken P. The Films of Wim Wenders. Cambridge, 1993; Cook R. The cinema of Wim Wenders. Detroit, 1997.

Краснова Г.В. Кино ФРГ. М., 1987

В книге анализируется кинематограф Федеративной Республики Германии, сложившийся после второй мировой войны, показывается, как сначала в фильмах В. Штаудте, Х. Койтнера, К. Хоффмана, Б. Викки, а с 60-х годов - А. Клюге, В.Херцога, Р.-В.Фассбиндера и [...](http://www.ozon.ru/context/detail/id/2732010/)

«Обнаженные» Майка Ли, «Америка» Джанни Амелио, «Судьба» Фреда Келемана

РАЗДЕЛ 5.

КИНЕМАТОГРАФ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Тема 36. Появление кино в России

Первые показы аттракциона «Синематограф братьев Люмьер» в Санкт-Петербурге (4.05.1896). Распространение аттракциона по крупным городам России. Первые киносъемки: съемка коронации Николая II в мае 1896 г. К. Серфом. Парадоксы зрительского восприятия первых фильмов: иллюзорная действительность/действительная призрачность картин. Монополия Люмьеров на кинотехнику, распространение аппаратов Демени и Р. Пауля. Захват российского кинорынка западными монополистами. Система распределения кинолент и возникновения кинопроката (1907 г.). Деятельность киногостролеров: Феликс Месгиш – кинодокументалист или шпион?

Эксперименты с кинотехникой В. Сашина-Федорова и его первые фильмы («Игра в мяч», «Конно-железная дорога в Москве», 1897 г.). Фотографы – пионеры кинематографии: А.К. Федецкий и его опыты с киноаппаратом Демени (Харьков, 1896 г.). Деятельность Федецкого как кинохроникера фирмы Гомона. Фильмы Федецкого: «Церемония переноса чудотворной иконы…», «Джигитовка казаков первого Оренбургского казачьего полка», «Вид Харьковского вокзала…», 30.09.1896. Фотограф К. фон Ганн – кинохроникер царского двора. Развитие прокатных контор и сети кино корреспондентов в 1904 г. Игровые фильмы Пате о революции 1905 г. Завершение перестройки кинематографической экономики к 1908 г. Развитие региональных кинохроник и формирование кадров первых русских операторов-профессионалов (1907-1908 гг.). Деятельность южнорусского киноателье Д. Сахненко (Екатеринославль). Дальневосточная кинематография, П. Кобцев и его картины. Кинохроники московских операторов (В. Сиверсен, Мейер, Топпи). Санкт-Петербургское хроникально-документальное кино и его пионеры: Б. Матушевкий, А. Ягельский, А. Дранков.

Ситуация с прокатной системой. Фильм «Донские казаки» (1908) и триумф PR-политики Пате. Конкуренция Дранкова и Пате: поиск сюжетов, от Хитрова рынка к восьмидесятилетию Л.Н. Толстого. Первый русский художественный фильм А. Дранкова «Понизовая вольница» («Стенька Разин») (1908 г.). 15 октября 1908 года "Первая русская историческая кинематографическая картина "Стенька Разин" (сценарий – В. Гончаров, реж. В. Ромашков, операторы А. Франков, Н. Козловский, гл. роль – Е. Перов Краевский, ателье А. Дранкова, музыка к фильму Михаила Ипполитова-Иванова).

Развитие хроникально-документального кино. Тематические разновидности хроник. Просветительная кинематография.

Тема 37. Деятельность А. Дранкова в период 1905-1912 гг.

А.О. Дранков (1880-) – первооткрыватель русского кинематографа. Севастопольский период жизни А. Дранкова. Карьера фотографа. Переезд в Петербург. Собственное фотоателье в Петербурге. Успехи Дранкова как предпринимателя и фотокорреспондента. Дранков - "поставщик двора Его Величества" и думский фоторепортер (1905 г.).

Первое в России кинематографическое ателье (1907). Еженедельные выпуски новых киносюжетов: светские хроники ("Свидание монархов в Ревеле", "Прибытие шведского короля в Россию", "Свадьба у князя Трубецкого"), повседневные сюжеты ("Пожар в Петербурге", "Крушение на ст. Померань Николаевской ж. д."), спортивные ("Фигурное катание на коньках в СПБ известного конькобежца Панина", "Парфорсная охота"), культурные ("День 80-летия гр. Л. Н. Толстого").

Популярность французских игровых фильмов: "Арлезианка", "Убийство герцога Гиза" (в исполнении артистов "Комеди Франсез"), "Молниеносная любовь" с Мистингет. Дранков открывает производство художественных картин. 15.10.1908 г. выходит первая игровая картина фабрики А. Дранкова "Понизовая вольница (Стенька Разин)". Успех картины. музыкальное сопровождение фильма: у.

Тема 38. Развитие российского кинематографа в период 1907-1914 гг.

Жанровое своеобразие мирового кинематографа: аттракционное направление, «костюмно-историческое» и мелодраматическое. Распространение мелодрамы, исторических фильмов, экранизаций популярных произведений классической литературы, феерии, комедии в российском кинематографе. Российский кинематограф в системе мировой киноиндустрии. Развитие кинопроизводства и система кинопроката.

В.Гончаров - первый русский сценарист и кинорежиссер. Связь раннего русского кинематографа с лубочной литературой. Развитие кинолубка: «Жизнь и смерть Пушкина» (1910, реж. и сцен. В. Гончаров). Лубочные картины к 300-летию дома Романовых: «Воцарение дома Романовых» (1913, сцен. и реж. В. Гончаров и П. Чардынин) и «Трехсотлетие царствования дома Романовых» (1913, реж. А. Уральский и Н. Ларин). Кинолубок на историческом материале: «Оборона Севастополя» (постановщики В. Гончаров и А. Ханжонков, операторы Л. Форстье, А. Рылло, военный консультант М. Ляхов). Первая экранизация «Пиковой дамы» (1910, постановщик П. Чардынин).

Г. Либкен, Р. Перский, И. Ермольев, П. Тимман, Рейнгард, А. Ханжонков. Режиссеры П. Чардынин, Е. Бауэр, Я. Протазанов, В. Гардин.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1.

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ КИНЕМАТОГРАФА

Тема 2. Рождение кинематографа.

 Вопросы к теме:

1. Метафорические образы кинематографа. Театр теней как первая система, позволяющая записывать и воспроизводить движущиеся изображения. Волшебный фонарь как система, проецирующая изображение. (снимающее устройство) и кинетоскоп (воспроизводящее устройство). 1894 – первый коммерческий сеанс фильмов Эдисона-Диксона.

2. 1870 г. – изобретение бромсеребрянных желотиновых эмульсий, основы записи движения. Первая кинематографическая система – кинетограф

3. Изобретение синематографа братьями Луи и Огюстом Люмьерами. 28.12.1895 – первый киносеанс.

РАЗДЕЛ 2.

ИСТОРИЯ КИНО ФРАНЦИИ

Тема 5. Эпоха авангардного кино.

Вопросы к теме:

1. Идейно-художественные и мировоззренческие основы авангарда. Периодизация

 авангардного кинематографа Франции. Эксперименты раннего (или «первого»)

 авангарда (до 1924 г.). «Второй» (или поздний) авангард (с 1924 до 1929).

 Взаимоотношение мира и человека в искусстве французского импрессионизма.

 Луи Деллюк – теоретик авангарда.

1. Эксперименты раннего (или «первого») авангарда (до 1924 г.). «Второй»

 авангард (с 1924 до 1929).

1. Особенности импрессионизма как доминирующего течения раннего

 авангарда. Сходства и отличия французского импрессионизма и немецкого

 экспрессионизма.

Тема 6. Мультипликация и документальное кино.

Вопросы к теме:

1. Творчество Эмиля Коля и Ладислава Старевича. Жан Бенуа-Леви и создание отрасли образовательных, научных и «микроскопические» фильмов.

2. Появление звукового кино. Первые звуковые картины:

Тема 9. Кинематограф Франции конца 50-х начала 60-х гг.

Вопросы к теме:

1. Идейно-художественная характеристика авторского кино конца 50-х гг.

2. Особенности творчества Саша Гитри.

Тема 11. Кинематограф Франции конца 60-х начала 80-х гг.

 Вопросы к теме:

1. Особенности кинопроцесса конца 60-х гг. Социально-политические проблемы в кинематографе.
2. Появление переносной кино- и звукозаписывающей аппаратуры. Игровое и документальное кино в эпоху технической революции. Телевидение, «прямой эфир» и документальная съемка «с места событий».
3. Идейно-художественное своеобразие картин Клода Миллера …

 РАЗДЕЛ 3.

КИНЕМАТОГРАФ ИТАЛИИ.

Тема 13. Зарождение итальянского неореализма.

Вопросы к теме:

1. Тема отчуждения в западноевропейском кинематографе конца 50-х – середины 60-х гг. Проблема одиночества, разобщенности и невозможности диалога в картинах М. Антониони, Ф. Феллини.
2. Конец 50-х – 60-е годы – период преодоления экономического кризиса. «Экономическое чудо» и расцвет итальянской кинематографии.

Тема 15. Кинопроцесс Италии 60-х – 70-х гг.

Вопросы к теме:

1. Процессы политизации искусства в конце 60-х начале 70-х гг. Отражение

 политической борьбы и протестные молодёжные движения в фильмах

 П.П. Пазолини, Б. Бертолуччи, Ф. Рози, М. Белоккьо, В. и П. Тавиани, А. Ковани.

1. Политическая тематика в творчестве Л. Висконти «Гибель богов», Антониони

 «Забриски-пойнт», Феллини «Репетиции оркестра», Пазолини «Свинарник».

1. Эстетическое своеобразие творчества режиссёров, дебютировавших в 70-х –

 начале 80-х гг.: Дж. Бертолуччи, М.Т. Джордана, Дж. Амелио, Н. Моретти.

1. Комедии Р. Бениньи и М. Троизи. Психологизм фильмов Дж. Торнаторе.

Тема 16. Современное состояние итальянской кинематографии.

Вопросы к теме:

1. Творчество режиссеров «нового поколения»: Паоло Вирзи, Галлоне Кармине Оксилия Нино Габрини Стефано, Фаласки Франческо Викари Даниеле, Франческо Патьерно, Д’Асканио Лука, Лульо Карло Кватрильо Костанца, Пьетро Джерми, Аполлони Франческо, "Скажите, умоляю, правду о любви", Анджели Франко, Де Лилло Антониетта, Джулио Манфредония, Пуччини Марко Симон, Чезена Марчелло Соррентино Паоло,

РАЗДЕЛ 4.

КИНЕМАТОГРАФ ГЕРМАНИИ

Тема 19. Великие фильмы о тиранах.

Вопросы к теме:

1. История создания фильма «Кабинет доктора Калигари» (1919). Творческий дуэт

 Ганса Яновица и Карла Майера. Психологический портрет безумия и язык экрана.

1. Эстетика немецкого киноэкспрессионизма и фильм Фридриха Вильгельма Мурнау

 (1889-1931) «Носферату» (1922). Психологический анализ источников тирании в

 фильме-балладе Артура фон Герлаха (1860-1924) «Ванина» (1922).

1. Сценарное мастерство Карла Майера и серия его фильмы о хаотических

 проявлениях инстинктов

Тема 23. Идейно-эстетические основы кинематографии «нового реализма».

Вопросы к теме:

1. Дух "новой вещности" ("Neue Sachlichkeit") и реалистическое направление в

 кинематографии Германии.

2. Греты Гарбо в натуралистической картине Г.-В. Пабста "Безрадостный переулок"

3. 1928 г. – иллюзия укрепления республиканского режима. Возникновение "Народная

 ассоциация киноискусства" ("Volksverband fur Filmkunst).

Тема 25. Немецкий кинематограф и национал социализм: 1933-1945 гг. ХХ в.

Вопросы к теме:

1. Приход к власти национал-социалистов.
2. Эмиграция кинодеятелей из Германии (Фриц Ланг, Марлен Дитрих, Петер Лорре, Эрих Поммер, Элизабет Бергнер и др.).
3. Соблазнительная мощь тоталитарной эстетики Лени Рифеншталь

Тема 27. Старшее поколение режиссеров «нового немецкого кинематографа».

Вопросы к теме:

1. Артистическая карьера Штауде
2. Творчество Хельмута Койтнера (1908-1980). Актерский период творчества Койтнера (1931-1935). Начало кинематографической карьеры (1939).
3. Курт Хоффман – режиссер развлекательного кинематографа.
4. Творчество Бернхарда Викки.

Тема 28. Кино ФРГ и ГДР в 1950-е гг.

Вопросы к теме:

1. Развлекательная и патриотическая проблематика картин. Арт-кинематограф, критика патриотических картин и Оберхаузенский манифест 1962 года.

2. Производство римейков старых кинолент, ностальгия. Запоздалые отголоски

 французской Новой волны и кризис западногерманского кино.

1. Кризис кинематографа обеих Германий. Конец 1950-х гг. – сокращение

 кинопроизводства. Развитие ТВ. Стандартный набор жанровых фильмов: [вестерны](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD), шпионские и эротические фильмы.

Тема 29. Кинематограф ФРГ 60 – 70 гг. ХХ в.

Вопросы к теме:

1. Развитие телевидения и кризис кинематографии.
2. Причины краха коммерческого кинопроизводства. Банкротство УФА.
3. Возникновение течения «Новый немецкий кинематограф» (Neuer Deutscher

 Film).

4. Основные тенденции кинопроизводства 70-х гг. ХХ в.

Тема 34. Простое искусство Райнера Вернера Фассбиндера.

Вопросы к теме:

1. Детство и шок взросления Фассбиндера.
2. Продуктивность Фасбиндера: создание более 10 картин с1969 по 1971. Тематическое и жанровое разнообразие его фильмов и социально-критические очерки.

Тема 35. Пространство и цвет фильмов Вима Вендерса.

Вопросы к теме:

1. Вим Вендерс (Wenders Wim) и его путь в кинематограф.
2. Вторая половина 80-х гг. триумф и спад творчества Вима Вендерса.

РАЗДЕЛ 5.

КИНЕМАТОГРАФ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Тема 38. Развитие российского кинематографа в период 1907-1914 гг.

 Вопросы к теме:

1. Жанровое своеобразие мирового кинематографа: аттракционное направление, «костюмно-историческое» и мелодраматическое.

2. Российский кинематограф в системе мировой киноиндустрии. Развитие кинопроизводства и система кинопроката.

3. В.Гончаров - первый русский сценарист и кинорежиссер. Связь раннего русского кинематографа с лубочной литературой.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Разделы и темы для **самостоятельного изучения**	**Виды и содержание** **самостоятельной работы**
Раздел 1. Введение в историю кинематографа.
Тема 2. Рождение кинематографа	Изучить особенности первой кинематографической системы – кинетограф (снимающее устройство) и кинетоскоп (воспроизводящее устройство) Томаса Эдисона и Уильяма Диксона, а также творчество братьев Луи и Огюст Люмьеров.
Раздел 2. История кино Франции.
Тема 9. Кинематограф Франции конца 50-х начала 60-х гг.	Посмотреть фильмы Ж.-П. Мельвиля «Молчание моря», 1949, «Леон Морен, священник», 1960, Буньюэля и Робера Брессона «Дневника сельского священника», 1951г. и выявить особенности творческого стиля этих режиссеров.
Тема 11. Кинематограф Франции конца 60-х начала 80-х гг.	Просмотреть фильмы Жан-Люка Годара «Страсть» (1982), «Имя: Кармен» (1983), Франсуа Трюффо «Последнее метро» (1980), Клода Шаброля «Мясник» (1970) и выявить творческую эволюцию представителей «новой волны».
Раздел 3. Кинематограф Италии.
Тема 13. Зарождение Итальянского неореализма.	Подготовить рефераты по выбору на следующие темы: - Идеология нацизма и итальянская культура в конце 30-х гг. ХХ в.- Реалистическая тематика в кинематографе. - Предвестники итальянского неореализма: «Плач христовых невест» Д. Поцци-Беллини, «Четыре шага в облаках» А. Блазетти, «Одержимость» Л. Висконти, «Дети смотрят на нас» В. Де Сика. - Состояние кинематографа в период второй мировой войны. - Антифашистские настроения и идеи - - Сопротивления как фактор консолидации деятелей культуры. - Роберто Росселлини и его фильм «Рим – открытый город» как манифест реалистического киноискусства. - Идейное и художественное своеобразие первых неореалистических фильмов («Пайза» Р. Росселлини, «Солнце ещё всходит» А. Вергано).
Тема 15. Кинопроцесс Италии 60-х – 70-х гг.	Просмотреть фильмы Л. Висконти «Гибель богов», Антониони «Забриски-пойнт», Феллини «Репетиции оркестра», Пазолини «Свинарник» и подготовиться к дискуссии на тему: «Политический контекст в творчестве итальянских режиссеров 60-х – 70-х гг.»
Раздел 4. Кинематограф Германии.
Тема 25. Немецкий кинематограф и национал социализм: 1933-1945 гг. ХХ в.	Подготовить реферат на тему: «Соблазнительная мощь тоталитарной эстетики Лени Рифеншталь, автора фильмов [«Триумф воли»](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29) и [«Олимпия»](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit).
Тема 29. Кинематограф ФРГ 60-х – 70-х гг. ХХ в.	Подготовиться к дискуссии на тему: «Идейные и творческие предпосылки расцвета кино ФРГ в 1970-х. Кельнская школа «нового реализма».
Раздел 5. Кинематограф дореволюционной России.
Тема 38. Развитие российского кинематографа в период 1907-1914 гг.	Изучить творчество первого русского сценариста и кинорежиссера В.Гончарова.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Рождение кино и его развитие в дозвуковой период.
2. Визуальный «язык» кино.
3. Возникновение основных киножанров.
4. Соотношение языка живописи и языка кинематографа.
5. Язык литературы и язык кино. Формалисты об искусстве слова и кинематографа.
6. Фотография и кинообраз
7. Вклад Люмьеров и Мельеса в развитие языка кино.
8. Достижения киноискусства в эпоху Великого Немого.
9. Язык театральной драматургии и развитие средств выразительности

 в кинематографии.

1. Понятие «фотогения» и вклад теоретиков немого кинематографа в развитие науки о кино. (По сборнику Сергей Юткевич. Время поисков и свершений // Из истории французской киномысли: Немое кино. 1911-1933. М. Искусство, 1988).
2. Развитие немого кино Германии. (По книге Згфрида Кракаура

 «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино")

1. Эстетика экспрессионизма в кино.
2. Творчество Пабста.
3. Особенности фильмов Фрица Ланга.
4. Вклад Фрица Ланга в развитие мирового кинематографа.
5. Творчество Мурнау.
6. Специфика раннего кино Дании: У.П. Гад, К.Т. Дейер.
7. Неоромантизм в кино.
8. «Каммершпиле» в Германии.
9. Творчество Лени Риффеншталь.
10. Киноавангард во Франции.
11. Социальная драма и кинокомедия в США.
12. Творчество Д.У. Гриффита.
13. Характеристики жанра вестерна.
14. Приход звука и формирование звукозрительного «языка» кино.
15. «Золотой фонд» киноискусства 30-х годов.
16. Возникновение «нового» языка кино, основанного на синтезе

 изображения и звука.

1. «Вертикальный монтаж».
2. Достижения в различных жанрах кино (драма, мелодрама, вестерн и др.)

 ведущих мастеров США (Ч.Чаплин, Д. Форд, О. Уэллс и др.).

1. «Поэтический реализм» во Франции (от Р. Клера до М. Карне).
2. Зарубежное кино в период Второй Мировой войны.
3. Художественно-документальный «жанр» в Англии, эзопов язык протестного кино во Франции («Вечерние посетители»).
4. Антинацисткое кино в США (сочетание проблемности и коммерческого начала в «Касабланке»).
5. Неореализм и его место в послевоенном итальянском кино.
6. «Открытие» подлинной реальности в фильмах итальянского неореализма.
7. Творчество Ч. Дзаваттини.
8. Творчество Р. Росселлини.
9. Творчество В. Де Сика.
10. Культ повседневности, новая функция фона и детали, документализм «типажей» («Похитители велосипедов» В. де Сика, «Рим - открытый город» Р. Росселини и др.).
11. «Постнеореализм» и ведущие киномастера.
12. Выход за пределы неореализма в фильмах Л. Висконти,
13. М. Антониони, П. Пазолини.
14. Особенности творчества Ф. Феллини: сочетание в его картинах объективного и субъективного начала, полет фантазии, метафоричность

 («8 1/2», «Дорога», «Сладкая жизнь»).

1. Французская «новая волна» конца 50-х -60-х годов. Идейные и эстетические корни «новой волны».
2. Французская «новая волна» и полемика со «старым» кино. Отказ от традиционных сюжетов, павильонов, «звезд», привычного монтажа, импровизационность диалогов.
3. Влияние экзистенциализма и «нового романа» на режиссеров «новой волны».
4. Влияние «черного фильма» и американского кино на идеологию «новой волны».
5. Творчество Ж.-Л. Годар («На последнем дыхании»).
6. Творческое своеобразие картин Ф. Трюффо («400 ударов», «Жюль и Джим»).
7. А. Рене («Хиросима, моя любовь») и «новый роман».
8. Французское кино после «новой» волны.
9. Творчество Б. Блийе («Вальсирующие», «Холодные закуски», «Актеры»).
10. Характеристика фильмов Ж.-Ж. Анно и его стиля «необарокко».
11. Особенности картин Ж.-Ж. Бенекса и Л. Каракса.
12. Послевоенное кино США: Голливуд, «независимое кино».
13. Новый Голливуд – индустрия образов.
14. Традиционная голливудская кинопродукция и новые тенденции в конце

 50-х и в 60-е годы.

1. Борьба со стереотипами и поиски новых средств в рамках «независимого кино».
2. Творчество Дж. Джармуша.
3. «Новый Голливуд» и творчество Ф. Копполы, М. Скорсезе, С. Спилберга и др.
4. Протест «рассерженных» кинематографистов против буржуазных традиций и условностей (Т. Ричардсон, Л. Андерсон и др.).
5. Острота проблемности и элитарность «нового немецкого кино» (Р. Фассбиндер, В. Вендерс и др.)
6. Влияние Бунюэля на «новое испанское кино».
7. «Взрывной» характер фильмов Бюнюэля, его антибуржуазная направленность, особенности поэтики на пересечении «реального» и«сюрреального» («Скромное обаяние буржуазии»).
8. Особоеместо И. Бергмана в кино Швеции.
9. Этический бунт художника-«интроверта» (И. Бергман) против современной цивилизации, поиски нравственного идеала, проблема выбора.
10. Антиномия духа и материи («Земляничная поляна»).
11. Отражение в творчестве Куросавы национальных традиций, философского начала и своеобразно преломленной мировой культуры («Расемон»).
12. Тяготение к «фундаментальным проблемам», сильным страстям и экстремальным ситуациям («Расемон», «Тень воина»).
13. Роль российского кинематографа в развитии мирового кинематографического искусства.
14. Творчество С.М. Эйзенштейна («Стачка», «Броненосец «Потемкин»).
15. Основные персоналии российского кинематографа начала XX века Кулешов, Козинцев, Трауберг, Герасимов, Пудовкин, Пырьев, Барнет, Ромм.
16. Послевоенный отечественный кинематограф: творчество Калатозова. Кинематограф «оттепели»: творчество Рязанова, Данелия.
17. Творчество А. Тарковского.
18. Современное состояние кино России.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Комаров С. История зарубежного кино, том 1, М, «Искусство», 1965.
2. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино, т. 2, М.,1970

Дополнительная:

1. Лотман, Юрий Михайлович ; 1922 - 1994) . Диалог с экраном / Юрий Михайлович Лотман и Ю. Г. Цивьян . - Таллинн : Александра, 1994. - 214,[1] с. : ил.

Рекомендуемая:

1. Кино Италии Сборник. М. Искусство, 1989.
2. Бачелис Т. Феллини. М. Наука, 1992.
3. Рене А. Сборник. М. Искусство, 1972.
4. Жанкола Ж.-П. Кино Франции, М. Прогресс, 1985.
5. Карцева Е. Голливуд: контрасты 70-х. М, Искусство 1987.
6. Бергман И. Картины, М.-Т., Музей кино М., 1997.
7. Бунюэль Л. Сборник, М, Искусство, 1979.
8. Краснова Г. Кино ФРГ. М, Искусство, 1987.
9. Ивасаки А. История японского кино, М, Прогресс, 1966.
10. Разлогов, Кирилл Эмильевич . Боги и дьяволы в зеркале экрана : Кино в зап. религ. пропаганде / Кирилл Эмильевич Разлогов . - М. : Политиздат, 1982. - 223 с. : ил.
11. Никитин, Андрей Леонидович . Московский дебют Сергея Эйзенштейна : Исследования и публикации / Андрей Леонидович Никитин . - М. : Интерграф Сервис, 1996. - 319 с. : ил.,фронт.портр. (Семейный архив. XX век)
12. Киноглобус.Двадцать фильмов 1988 года: Сборник / Сост.О.Сулькин и Петр Шепотинник . - М. : ВТПО " Киноцентр ", 1991. - 109с. : илл.
13. Аннинский, Лев Александрович . Лев Толстой и кинематограф / Лев Александрович Аннинский . - М. : Искусство, 1980. - 286,[1] с. : ил.
14. Кино США 90-х годов. Актеры : Новые звезды Голливуда / отв. ред.: И. А. Звегинцева и М. Л. Теракопян . - М. : Белый берег, 2000. - 214,[1] с. : ил.
15. Жежеленко, М. Л. . Русские фильмы на международном экране / М. Л. Жежеленко и М-во культуры Рос.Федерации.Рос.ин-т истории искусств . - СПб. : Б.и., 1992. - 113с.
16. Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления,исследования,воспоминания,письма / Сост.А.М.Сандлер ; отв. ред. Нея Марковна Зоркая . - М. : Искусство, 1991. - 397с. : ил.
17. Михайлов, В. П. . Рассказы о кинематографе старой Москвы / В. П. Михайлов и НИИ киноискусства Госкино России . - М. : Материк, 1998. - 289 с. : ил.
18. Чехов, Михаил Александрович Т.2 : . Об искусстве актера / Михаил Александрович Чехов . - [2-е изд.,испр.и доп.]. - М. : Искусство, 1995. - 587с. : ил.,фронт.портр.
19. Силантьева И.И . Актер и его Alter Ego / Силантьева И.И и Ю. Г. Клименко . - М. : Грааль, 2000. - 562,[1] с. : ил.
20. Кинематограф оттепели : Док. и свидетельства / НИИ киноискусства Госкино Рос. Федерации и коммент. В.И. Фомин . - М. : Материк, 1998. - 458 с.
21. Кино : Энциклопедический словарь / гл. ред. Сергей Иосифович Юткевич . - М. : Сов. энцикл., 1986. - 637с. : [96]л.ил.
22. Живые голоса кино : Говорят выдающиеся мастера отеч. киноискусства (30-е - 40-е годы): Из неопубл / сост. Л. А. Парфенов ; Кол.авт. Госкино Рос. Федерации. НИИ киноискусства и Рос. гос. арх. лит. и искусства . - М. : Белый берег, 1999. - 432,[1] с.
23. Маяковский, Владимир Владимирович Т.11 : . Киносценарии. Пьесы, 1926-1929. Статьи о кино и театре, 1918-1930 / Владимир Владимирович Маяковский . - Гослитиздат, 1947. - 598,[1] с.,[14] л.ил.,факс.,фронт.портр.
24. Немое кино / С.В.Комаров и Всесоюз. гос. ин-т кинематографии . - М. : Искусство, 1965. - 415с.,[22]л.ил. 0 - Библиогр.:с.393-394.-Указ.имен:с.395-404.-Указ.фильмов:с.405-413
25. Аннинский, Лев Александрович . Шестидесятники и мы:Кинематограф,ставший и не ставший историей / Лев Александрович Аннинский . - М. : ВТПО " Киноцентр ", 1991. - 238с. : 8л.илл.
26. Кинорежиссеры Скандинавии : Биофильмогр. справ / НИИ киноискусства Ком. Рос. Федерации по кинематографии и Авт.-сост. О.Э. Рязанова . - М. : Б.и., 1996. - 122 с.
27. Режиссеры польского кино : Биофильмогр. справ / НИИ киноискусства и Авт.-сост. Т.Н. Елисеева . - М. : Б.и., 1996.
28. Российское кино: парадоксы обновления : К 100-летию мирового кино / Роскомкино. НИИ киноискусства и Отв. за вып. В.С. Листов . - М. : Материк, 1995. - 140 с.
29. Листов, В. С. . Россия. Революция. Кинематограф : К 100-летию мирового кино / В. С. Листов и Роскомкино. НИИ киноискусства . - М. : Материк, 1995. - 172,[2] с. : фот.,факс.
30. Первый век кино : Попул. энцикл / редкол.: Кирилл Эмильевич Разлогов . - М. : Локид, 1996. - 711,8 с. : ил.,фронт.
31. История отечественного кино : Документы. Мемуары. Письма / Коллект. автор ; Кол.авт. Роскомкино. НИИ киноискусства ; Кол.авт. Рос. гос. арх. лит. и искусства ; сост.: Листов, В. С., сост.: Хохлова, Е. С. ; . - М. : Материк, 1996.
32. Кино и литература / Под общ. ред. Ф.М. Журко . - М. : Б.и., 1973. - 166,[1] с. (Труды/ Всесоюз. гос. ин-т кинематографии; Вып.6)
33. Кино России: новые имена (1986-1995) : Справ.: Сценаристы. Режиссеры. Актеры. Операторы. Художники. Композиторы. Продюссеры и дистрибьютеры / Госкино Рос. Федерации. НИИ киноискусства и Сост. и ред. справ. Н. Милосердова . - М. : Б.и., 1996. - 217 с.
34. Кино Италии. Неореализм, 1939-1961 : Пер. с итал. = Cinema / вступ. ст. и коммент. Г. Д. Богемский . - М. : Искусство, 1989. - 430с. : [8]л.ил.
35. Очерки телевизионного кино / Отв.ред.и сост.Р.Д.Копылова ; Кол.авт. М-во культуры РСФСР и Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова . - Л. : Б.и., 1990. - 194с.
36. Экранные искусства и литература : Немое кино / АН СССР.ВНИИ искусствознания Мин-ва культуры СССР ; отв. ред. Нея Марковна Зоркая . - М. : Наука, 1991. - 244с.
37. 1000 фильмов за 100 лет : Краткий справ.-путеводитель по истории мирового кино / авт.-сост. В. С. Соловьев . - М. : Госфильмофонд России: Русина, 1997. - 299 с.,[8] л.ил. : ил.
38. Цивьян, Ю. Г. . Историческая рецепция кино : Кинематограф в России, 1896-1930 / Ю. Г. Цивьян и Латв. акад. наук. Ин-т яз. и лит . - Рига : Зинатне, 1991. - 492 с. : ил.,фронт.
39. История зарубежного искусства: 1929-1945 годы / В. С. Колодяжная и И. И. Трутко . - М. : Искусство, 1970. - 430,[1]с.,[23]л.ил. 0 - Библиогр.:с.414.-Указ.имен:с.415-423.-Указ.фильмов:с.424-431
40. Бейли, Клод . Кино: фильмы, ставшие событиями : Пер. с фр / Клод Бейли . - СПб. : Акад. проект, 1998. - 394,[1] с. : ил. (Компактэнциклопедия)
41. Фрейлих, Семен Израилевич . Теория кино : От Эйзенштейна до Тарковского / Семен Израилевич Фрейлих . - М. : Искусство, 1992. - 351 с. : фронт.портр.
42. Из истории французской киномысли : Немое кино, 1911-1933 гг.: Пер. с фр. / сост. Михаил Бенеаминович Ямпольский ; общ. ред. Сергей Иосифович Юткевич . - М. : Искусство, 1988. - 314 с.
43. Иванчева М.В . Соотношение семантических возможностей кино- и телеязыка в постсоветской телевизионной культуре на примере канала ОРТ / Иванчева М.В и Рос. гос. гуманитарный ун-т. Каф. истории и теории культуры ; науч. рук. Наталья Георгиевна Полтавцева . - М. : Б.и., 1997. - 81с.
44. Даченков, И. Б. . Советское документальное кино как исторический источник по отечественой истории новейшего времени : (По материалам мультимедиапрограмм) / И. Б. Даченков ; науч. рук. Леонид Алексеевич Молчанов ; Кол.авт. Рос. гос. гуманитарный ун-т. Ист. арх. ин-т. Каф. источниковедения и вспом. ист. дисциплин . - М. : Б.и., 1997. - 153с.
45. 1001 видеофильм : Каталог-справочник, 1970-1991 гг. / Я. В. Кальменс . - СПб. : АЛГА-фонд, 1991. - 325 с. 0 - Загл.обл.: 1001 фильм, 1970-1991: Каталог видеофильмов.- Алф.указ.:с.316-325
46. Мельвиль, Людмила Геннадиевна . Советские фильмы на Западе / Людмила Геннадиевна Мельвиль . - М. : ВТПО " Киноцентр ", 1990. - 76с. : ил.
47. Новейшая история отечественного кино, 1986-2000 : В 7 т. / Коллект. автор ; Кол.авт. М-во культуры Рос. Федерации, гл. ред. Аркус, Любовь Юрьевна ; . - СПб. : Сеанс, 2001
48. Жанры кино / редкол.: В. И. Фомин ; Кол.авт. Науч.-исслед. ин-т теории и истории кино Госкино СССР . - М. : Искусство, 1979. - 319 с. (Актуальные проблемы теории кино)
49. Жанкола, Жан-Пьер . Кино Франции. Пятая республика (1958-1978) : Пер. с фр. / Жан-Пьер Жанкола . - М. : Радуга, 1984. - 403,[1] с., [15] л.ил. : ил.,схем.,табл.
50. История страны/ История кино . - Знак, 2004.
51. Головин, Павел Сергеевич . Кинокомпания Troma - феномен независимого американского кино / Павел Сергеевич Головин и Рос. гос. гуманитарный ун-т. Каф. истории театра и кино ; науч. рук. Александр Степанович Трошин . - М. : Б.и., 2003. - 188 л.
52. Вард, Питер . Композиция кадра для кино и телевидения / Питер Вард , 2004.
53. Розенталь, А. . Создание кино и видеофильмов от А до Я / А. Розенталь . - М. : Триумф, 2003.
54. Делез, Жиль . Кино / Жиль Делез . - Ad Marginem, 2004.
55. Трюффо, Франсуа . Кинематограф по Хичкоку : Пер. с англ / Франсуа Трюффо . - М. : Б.и., 1996. - 224 с. : ил. (Б-ка "Киновед. записок")
56. Кокарев, И. Е. . Российский кинематограф: между прошлым и будущим / И. Е. Кокарев . - М. : Рос. фонд культуры ; Рус. панорама, 2001. - 486,[1] с.,XXXII с.ил. (Очерки новейшей истории)
57. Лотман, Юрий Михайлович ; 1922 - 1994) . Об искусстве : Структура худож. текста. Семиотика кино и пробл. киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993) / Юрий Михайлович Лотман . - СПб. : Искусство-СПБ, 1998. - 702 с.,[24] л.ил. : фронт.портр.
58. Антонов, В. В. (РГГУ) . Кино-фотодокументы архивного фонда России по истории советско-финляндской войны (1939-1940 г.г.): вопросы архивоведческого анализа / В. В. Антонов ; науч. рук. Владимир Маркович Магидов ; Кол.авт. Рос. гос. гуманитарный ун-т. Ист.-арх. ин-т. Каф. науч.-техн. и кинофотофоноарх. . - М. : Б.и., 1996. - 105с.
59. Митта, Александр Наумович . Кино между адом и раем : Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / Александр Наумович Митта . - М. : Подкова, 2000. - 471,[2] с. : ил.,фронт.портр.
60. Ромм, Михаил Ильич . Беседы о кино / Михаил Ильич Ромм . - М. : Искусство, 1964. - 364 с.,[1] л.фронт.портр. : ил.
61. Рошаль, Лев Моисеевич . Художественная интерпретация факта как сущностная проблема неигрового кино : Автореф. дис... д-ра искусствоведения / Лев Моисеевич Рошаль ; Кол.авт. Ком. Рос. Федерации по кинематографии. Науч.-исслед. ин-т киноискусства . - М. : Б.и., 1995. - 43 с., включ.обл.
62. Очерки истории советского кино : В 3 т. / Коллект. автор ; Кол.авт. АН СССР. Ин-т истории искусств ; под ред.: Калашников, Ю. С. ; под ред.: Лебедев, Н. А., под ред.: Погожева, Л. П. ; . - М. : Искусство, 1956 – 1961
63. Черкасов, Николай Константинович . В театре и в кино : Рассказ о труде актера / Николай Константинович Черкасов . - М. : Детгиз, 1961. - 141 с.,[1] л.фронт.портр. : ил. (В мире прекрасного)
64. Хайдер, Каролин . Этнографическое кино : Пер. с англ. / Каролин Хайдер ; Кол.авт. Рос. ассоц. визуальной антропологии, Ин-т этнологии и антропологии Рос. акад. наук и Центр визуальной антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова . - М. : Б.и., 2000. - 187 с. : табл.,диагр.
65. Киносенсации: фильмы, люди, события : Сб. ст / Ком. Рос. Федерации по кинематографии. Науч.-исслед. ин-т киноискусства ; ред.-сост.: Татьяна Николаевна Ветрова и А. Н. Дорошевич . - М. : Б.и., 1996. - 178 с.
66. Звезды Голливуда / Татьяна Николаевна Ветрова, А. Н. Дорошевич и И. А. Звегинцева . - М. : Терра, 1996. - 438 с. : фот.
67. Кинематограф зарубежных стран : Справ.-информ. сб / Рос. ком. по кинематографии. НИИ киноискусства и Отв. ред. Г.Н. Компаниченко . - М. : Б.и., 1996. - 210,[1] с.
68. Юренев, Ростислав Николаевич . Краткая история киноискусства / Ростислав Николаевич Юренев и Гос. ком. Рос. Федерации по кинематографии . - М. : Академия, 1997. - 286,[1] с. : ил.
69. Монтегю, Айвор . Мир фильма : Путеводитель по кино / Айвор Монтегю ; пер. с англ.: И. Разумовская и С. Самострелова . - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1969. - 277 с. : ил.
70. Кино США : Актер. энцикл / отв. ред. Елена Николаевна Карцева ; Кол.авт. Гос. ком. Рос. Федерации по кинематографии. НИИ киноискусства . - М. : Материк, 1996. - 212,[1] с. : ил.
71. Кино : 555 фильмов Европы: Информация, рецензии, алф. указ.. / сост. Г. И. Рябцев . - Минск : Литература, 1996. - 575 с. (Энциклопедический справочник)
72. Садуль Жорж. - Всеобщая история кино / Садуль, Жорж ; общ. ред., вступ. ст. Юткевич, Сергей Иосифович, пер. Иванова, Т. В. ; . - М. : Искусство, 1958
73. Кинематограф оттепели : К 100-летию мирового кино / Коллект. автор ; Роскомкино. НИИ киноискусства, Трояновский, Константин Михайлович ; . - М. : Материк .
74. Режиссер и время : Сб.науч.тр / отв. ред. Валентина Михайловна Миронова ; Кол.авт. М-во культуры РСФСР и Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова . - Л. : Б.и., 1990. - 143с.
75. 1000 фильмов за 100 лет : Краткий справ.-путеводитель по истории мирового кино / авт.-сост. В. С. Соловьев . - М. : Госфильмофонд России: Русина, 1997. - 299 с.,[8] л.ил. : ил.
76. Искусство миллионов : Советское кино, 1917-1957 / вступ. ст., сост. Д. С. Писаревский . - М. : Искусство, 1958. - 623 с. : ил.,фот.
1. Не более 15% от количества часов, выделенных на учебный курс [↑](#footnote-ref-0)