

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

СОВЕТСКАЯ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И ЖАНРОВОЕ КИНО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.04.01 Культурология

Направленность Русская культура

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здравья и инвалидов

Москва 2022

Советская массовая культура и жанровое кино.

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

К. филол. наук, доцент МУНЦ «Высшая школа европейских культур» Т.Ю.Дашкова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№3 от 04.04.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка.....	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2.	Структура дисциплины.....	6
3.	Содержание дисциплины.....	6
4.	Образовательные технологии	8
5.	Оценка планируемых результатов обучения.....	10
5.1	Система оценивания.....	10
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	10
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
6.1	Список источников и литературы	12
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ...	13
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
9.	Методические материалы.....	14
9.1	Планы практических занятий.....	14
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	18
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Советская массовая культура и жанровое кино» – проанализировать, как в жанровом кино нашли отражение политические и культурные процессы, происходившие в СССР, как формулировалось (идеологическое) высказывание внутри жанра и почему для коммуникации со зрителем выбирается тот, а не иной жанр.

Задачи дисциплины:

- ознакомить магистров-культурологов с основными подходами к исследованию советской массовой культуры;
- дать представление об основных киножанрах внутри системы советского кинематографа;
- обсудить наиболее значимые теоретические работы по (советскому) кино как общеметодологического, так и инструментального характера;
- обучить на практике методам анализа художественных фильмов.

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

Компетенции (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию с применением системного подхода и современного социально-научного знания, используя достоверные данные и надежные источники информации.	Знать: базовые литературоведческие и киноведческие тексты теоретического и прикладного характера; новейшие тенденции в развитии литературоведения и киноведения; современные методы анализа различных текстов Уметь: ориентироваться в современной научной литературе по теме; применять полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и при анализе различных типов литературных и кинотекстов. Владеть: основными техниками и приемами анализа и интерпретации литературных и кинотекстов.
ПК-1. Способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью	ПК-1.1. Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.	Знать: понятийный аппарат культурологических и киноведческих дисциплин Уметь: применять знания при анализе кинотекстов

свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта		Владеть: подходами, методологией, теориями, концепциями, методами изучения фильмов как текстов культуры.
ПК-2. Способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации	ПК-2.1. Знает подходы и методы к проведению конкретного культурологического исследования в соответствие с требованиями к проведению научного исследования	Знать: о видах культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях Уметь: проводить конкретный социокультурный анализ кинофильмов Владеть: навыками написания научной работы на основе исследованного визуального материала
ПК-9. Готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности	ПК-9.3. Владеет навыками анализа стратегий, программ, проектов и документов в сфере социокультурной деятельности	Знать: нормативные документы в сферах социокультурной деятельности Уметь: пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ Владеть: навыками анализа и экспертизы стратегий, программ, проектов и документов

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Советская массовая культура и жанровое кино» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теория и практика анализа художественных текстов, Современные подходы к изучению медиакультуры, История и методология изучения культуры, Постсоветское и советское кино.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теории и практики визуального искусства в XX-

XXI вв., Зарубежное кино, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), проектно-организационная практика.

2. Структура дисциплины

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

Структура дисциплины для очной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	20
2	Практические занятия	40
Всего:		60

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1,2	Лекции	8
2	Практические занятия	16
Всего:		24

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

3. Содержание дисциплины

<i>№</i>	<i>Наименование раздела дисциплины</i>	<i>Содержание</i>
1.	Советская массовая культура: подходы к изучению	Цели и задачи курса. Значение СМК для изучения советской массовой культуры. Специфика визуальных источников. Значение кинематографа как культурного источника. Субъективность, избирательность и идеологичность взгляда камеры. Культурные запреты и политическая цензура. Манера актерской игры: жесты, позы, манера двигаться и говорить. Повседневность «функциональная» и «нефункциональная».
2.	Понятие жанра в литературе и кинематографе	Понятие жанра в литературе и кинематографе. Описание «формульных повествований» Дж.

		Кавелти. Реконструкция зрительского восприятия (Х.Р. Яусс). Жанровое кино и социальная реальность. Проблема конструирования «кинореальности». Жанровое мышление в кино (сюжет, конфликт, персонаж).
3.	Советская кинокомедия «большого стиля»	Партийная установка на создание «советской комедии». Голливудское и европейское влияние. Комедия как эталонный жанр советского кино 30-50-х гг. (фильмы Г.Александрова и И.Пырьева). Понятие «большого стиля» в развлекательном кино. Музыкальная, бытовая, спортивная комедии. Актерские амплуа, внешность, манера говорить, двигаться одеваться. Образы – образцы Л.Орловой, М.Ладыгиной, С.Столярова. Упадок комедийного жанра в начале 1950-х годов. Комедия положений 60-70-х Л.Гайдая. Постсоветская «черная комедия» К.Муратовой.
4.	Киноповесть «оттепели»	Смена парадигмы в советском кино после 1956 года. Размытие жанровых рамок – киноповесть как не-жанр («Чистое небо», «Дом, в котором я живу»). Расширение сюжетного репертуара. Новый тип актера (Н.Мордюкова, И.Макарова, Н.Рыбников) и новая манера актерской игры. «Документальность» и непрофессиональные актеры («Июльский дождь», «История Аси Клячиной...»). Знаковая и незнаковая повседневность. Военная драма в «оттепельном» кино («Летят журавли»). Странные и нетипичные персонажи (Т.Самойлова, Т.Доронина). Мелодрама как вытесняемый жанр. Невозможность чисто любовного конфликта («Осень» А.Смиронова). Производственная драма «брежневского» времени. Трагикомедии Э.Рязанова и Г.Данелия.
5.	Исторический фильм	Конструирование событий недавнего прошлого в историко-революционном кино («Человек с ружьем»). Пантеон героев революции и гражданской войны («Чапаев», «Щорс»). Отбор и экранизация исторических событий. Кинобиография. Составление пантеона «великих людей» (Александр Невский, Петр I, Иван Грозный). Изобразительные новации исторических фильмов С.Эйзенштейна. Экранизации исторических эпопей («Война и мир»). Фильмы про ученых – связь науки и политики («Мичурин»). Национальная идентичность в фильмах о поэтах и композиторах («Композитор Глинка»).

6.	Детектив и приключения	<p>Фильмы про шпионов и вредителей («Ошибка инженера Кочина», «Партийный билет»). Политические тенденции конца 30-х годов: поиск внутренних врагов и ожидание войны. Способы показа «своих» и «чужих». «Положительные» и «отрицательные» герои: манера поведения и внешность. Приемы создания напряжения. Фильмы про разведчиков («Подвиг разведчика», «Щит и меч», «Семнадцать мгновений весны»). «Милицейские фильмы» («Место встречи изменить нельзя»). Роль интриги. Зрительская включенность и сопричастность.</p> <p>Приключенческое кино. Экранизации классики (Ж.Верн, Р.-Л.Стивенсон) и принципы отбора. Истерн и вестерн («Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих – чужой среди своих») – ассимилирование жанра. Революция как приключенческий сюжет («Неуловимые мстители»). Стилизация («Человек с бульвара Капуцинов»).</p>
7.	Кинофантастика	<p>Первые советские фантастические ленты: «Аэлита», «Космический рейс». Теория «ближнего прицела». Несовместимость научной фантастики и советского утопического проекта. «Оборонная фантастика». Смесь научнопопулярного и научно-фантастического кинематографа (П.Клущанцев). «Планета бурь» П.Клущанцева и проблема спецэффектов. Отношение к голливудской и европейской традициям кинофантастики. Авторское кино А.Тарковского («Солярис» и «Сталкер»). Фантастическое как жанр и фантастическое как эффект. Экранизации братьев Стругацких. Фантастика для детей и юношества («Москва – Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Большое космическое путешествие»). Метафора космоса в постсоветском кино («Космос как предчувствие», «Одиссея 1989»). Киномистификация «Первые на Луне».</p> <p>Киносказка. (Птушко, А.Роу, Н.Кошеверова). Отбор сказочных сюжетов. Место идеологии в фильмах-сказках («Кащей Бессмертный»). Рамочные конструкции («Новый Гулливер», «Королевство кривых зеркал»). Сказки для взрослых Г.Горина и М.Захарова («Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен»). Проблема «эзопова языка».</p>

4. Образовательные технологии

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование раздела</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Информационные и образовательные технологии</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Советская массовая культура: подходы к изучению	Лекция Самостоятельная работа	Вводная лекция с применением слайд-проектора Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
2.	Понятие жанра в литературе и кинематографе	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением слайд-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
3.	Советская кинокомедия «большого стиля»	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением слайд-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
4.	Киноповесть «оттепели»	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением слайд-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
5.	Исторический фильм	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением слайд-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
6.	Детектив приключения	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением слайд-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
7.	Кинофантастика	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением слайд-проектора Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ, для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация (зачет) (Коллоквиум или письменная контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

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

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

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

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

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Примерная тематика докладов и выступлений (текущая аттестация, (УК-1.1; ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-9.3):

1. Особенности изучения советской массовой культуры. ПК-9.3
2. Подходы к анализу советского кинематографа. УК-1.1
3. Жанровое кино и социальная реальность. ПК-2.1;
4. Художественный фильм как историко-культурный источник. ПК-9.3
5. «Вытесненные жанры» советского кинематографа. ПК-1.1
6. Специфика советской массовой культуры. УК-1.1; ПК-9.3
7. Понятие жанра в кинематографе. ПК-9.3
8. «Большой стиль» в советском кино. ПК-2.1
9. Особенности советской кинокомедии. ПК-1.1;
10. «Оттепель» в отечественном кинематографе. ПК-2.1
11. Специфика «киноповести». УК-1.1
12. Историческое и историко-биографическое кино. ПК-1.1;
13. Детектив и «милицейский фильм». ПК-2.1
14. Приключенческое кино и экранизация. ПК-2.1
15. Кинофантастика и киносказка. ПК-1.

Коллоквиум или письменная контрольная работа (промежуточная аттестация – зачет)
 (проверяемые компетенции УК-1.1; ПК-1.1; ПК-2.1;ПК-9.3)

При проведении промежуточной аттестации (зачет) студент должен подготовить выступление на коллоквиуме (может быть заменено письменной контрольной работой в аудитории) с анализом одного или нескольких медиаисточников по выбору студента.

При оценивании выступления на коллоквиуме учитывается:

- соответствие темы доклада выбранной темы и релевантность привлекаемых источников и литературы (0-10 баллов);
- использование при анализе источников теоретических подходов, изученных в рамках курса (0-10 баллов);
- структурированность и наглядность изложения материала (0-10 баллов),
- полнота раскрытия выбранной темы (0-10 баллов).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная:

- Булгакова О. Фабрика жестов / Оксана Булгакова. - М. : Новое лит. обозрение, 2005. - 302 с.
- Дашкова Т. Телесность - идеология - кинематограф : визуальный канон и советская повседневность / Татьяна Дашкова. - Москва : Новое лит. обозрение, 2013. - 247, [1] с.
- Добренко Е. Музей революции : советское кино и сталинский исторический нарратив / Евгений Добренко. - М. : Новое лит. обозрение, 2008. - 416 с.
- Марголит Е. В ожидании ответа : отечественное кино: фильмы и их люди / Евгений Марголит. - Москва : Rosebud Publ., 2019. - 363 с.
- Марголит Е. Живые и мертвое : заметки к истории советского кино 1920-1960-х годов / Евгений Марголит. - Санкт-Петербург : Мастерская Сеанс, 2012. - 557 с.
- Салис Р. "Нам уже не до смеха": музыкальные комедии Григория Александрова / Римгайла Салис ; авториз. пер. с англ. В. А. Третьякова. - Москва : Новое лит. обозрение, 2012. - 354, [1] с.
- Туровская М. Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского / М. Туровская. - М. : Искусство, 1991. - 253 с.

Дополнительная:

- Аронсон О. Коммуникативный образ : (Кино. Литература. Философия) / Олег Аронсон ; [Ин-т философии Рос. акад. наук]. - М. : Новое лит. обозрение, 2007. - 378
- Барт Р. Camera lucida : комментарий к фотографии / Ролан Барт ; [пер. с фр., comment. и ст. М. Рыкли]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 190 с.
- Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств / Оксана Булгакова. - М. : Новое лит. обозрение, 2010. - 318 с.
- Советская власть и медиа : сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсген. - СПб. : Акад. проект, 2006. - 620 с.
- Советское богатство : ст. о культуре, лит. и кино : к шестидесятилетию Ханса Гюнтера / под ред. М. Балиной, Е. Добренко и Ю. Мурашова. - СПб. : Акад. проект, 2002. - 455 с.
- Соцреалистический канон : сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. - СПб. : Акад. проект, 2000. - 1036 с.
- Лотман Ю. Об искусстве : Структура худож. текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993) / Ю. М. Лотман. - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 702 с.

- Ямпольский М. Язык - тело - случай : [Кинематограф и поиски смысла] / Михаил Ямпольский.
- М. : Новое лит. обозрение, 2004. - 369,[3] с.

Учебные издания

1. Запрещенные фильмы: Документы. Свидетельства. Комментарии. М., 1993.
2. Зоркая Н. История советского кино. М., 2004.
3. История отечественного кино / Под ред. Л.М.Будяк. М., 2005.
4. История отечественного кино. Хрестоматия. / Под ред. Л.М.Будяк. М., 2011.
5. История советского кино. 1917-1967. В 4 тт. М, 1969- 1978.
6. Кино России: Актёрская энциклопедия. / Сост. Л.Парфенов. М., 2002.
7. Кино России: Режиссерская энциклопедия. / Сост. Л.Рошаль. М., 2011.
8. Летопись российского кино. 1863 – 1929. М., 2004; 1930 – 1945. М, 2007; 1946 – 1965. М., 2010.
9. Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кинословарь в 4-х томах.СПб.: Сеанс, 2001- 2002.
10. Кино на войне. Документы и свидетельства. М., 2005.
11. Кино. Энциклопедический словарь. М., 1986.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
 Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2019]. – Режим доступа: <https://znanium.com/>
<http://seance.ru/> (Сайт журнала «Сеанс»)
<http://kinoart.ru/> (Сайт журнала «Искусство кино»)
<http://www.kinozapiski.ru/> (Сайт журнала «Киноведческие записки»)
<http://www.kinopoisk.ru/>
<http://www.kino-teatr.ru/>
<http://www.russiancinema.ru/>
<http://istoriya-kino.ru/kinematograf/>
<http://kinovedia.ru/>
<http://www.sovetskyfilm.ru/>
<http://liber.rsuh.ru/?q=extbases> (базы данных в библиотеке РГГУ)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для работы необходима аудитория, оборудованная компьютером с доступом к интернету, проектором и проекционным экраном, доской, маркеры. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

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

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

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

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

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

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

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

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

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

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

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

9. Методические материалы

9.1 Планы практических занятий

Тема 1. Советская массовая культура: подходы к изучению

Цели и задачи курса. Значение СМК для изучения советской массовой культуры. Специфика визуальных источников. Значение кинематографа как культурного источника. Субъективность, избирательность и идеологичность взгляда камеры. Культурные запреты и политическая

цензура. Манера актерской игры: жесты, позы, манера двигаться и говорить. Повседневность «функциональная» и «нефункциональная».

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы характеристики массовой культуры.
2. В чем специфика визуальных источников?
3. Как определить особенности кинематографа как визуального источника?

Литература:

Основная:

Советская власть и медиа: Сб. ст. СПб., 2005.

Усманова А. «Визуальный поворот» и гендерная история // Гендерные исследования. 2000. № 4. С. 149-176.

Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: НЛО, 2013.

Булгакова О. Фабрика жеста. М., 2005.

Дополнительная:

Гудков Л., Дубин Б., Страна В. Массовая литература как социальный феномен // Гудков Л., Дубин Б., Страна В. Литература и общество. Введение в социологию литературы. М., 1998. С.48-56.

Усманова А. Советская визуальная культура как объект антропологического исследования // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С.С.18-27.

Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900-1910 годов. М., 1976.

Вспомогательная:

Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005.

Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. М, 2003.

Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.

Тема 2. Понятие жанра в литературе и кинематографе

Понятие жанра в литературе и кинематографе. Описание «формульных повествований» Дж. Кавелти. Реконструкция зрительского восприятия (Х.Р. Яусс). Жанровое кино и социальная реальность. Проблема конструирования «кинореальности». Жанровое мышление в кино (сюжет, конфликт, персонаж).

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы подходы к определению жанра в литературе?
2. Каковы отличия в определении жанра в кинематографе?
3. Как работает понятие Дж. Кавелти «формульные повествования» при анализе фильмов?
4. Каков эвристический потенциал понятия «горизонт ожидания» для работы с кинематографом?

Литература:

Основная:

Кавелти Дж.Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С. 33-65.

Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения// Новое литературное обозрение.- 1995.- № 12.- С. 34-84.

Цывьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991.

Дополнительная:

Дубин Б. Испытание на состоятельность: к социологической поэтике русского романа-боевика // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С.252-274.

Тема 3. Советская кинокомедия «большого стиля»

Партийная установка на создание «советской комедии». Голливудское и европейское влияние. Комедия как эталонный жанр советского кино 30-50-х гг. (фильмы Г.Александрова и И.Пырьева). Понятие «большого стиля» в развлекательном кино. Музыкальная, бытовая, спортивная комедии. Актерские амплуа, внешность, манера говорить, двигаться одеваться. Образы – образцы Л.Орловой, М.Ладыгиной, С.Столярова. Упадок комедийного жанра в начале 1950-х годов. Комедия положений 60-70-х Л.Гайдая. Постсоветская «черная комедия» К.Муратовой.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему в «сталинское время был взят курс на производство кинокомедий?
2. Почему именно женские персонажи стали основными трансляторами госидеологии?
3. Каковы жанровые особенности советских кинокомедий «большого стиля»?

Литература:

Основная:

1. Дашкова Т. Любовь и быт в кинофильмах 1930 - начала 1950-х гг.// Отечественная история. 2003. № 6. С. 59-67.
2. Булгакова О. Фабрика жеста. М., 2005.
3. Салис Р. «Нам уже не до смеха»: Музыкальные кинокомедии Григория Александрова. М., 2012.

Дополнительная:

Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: НЛО, 2013.

Кино: политика и люди (30-е годы). М., 1995.

Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. СПб., 2002.

Вспомогательная:

Марголит Е. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития (Краткий очерк истории художественного кино) // Киноведческие записки. 2004. № 66.

Тема 4. Киноповесть «оттепели»

Смена парадигмы в советском кино после 1956 года. Размытие жанровых рамок – киноповесть как не-жанр («Чистое небо», «Дом, в котором я живу»). Расширение сюжетного репертуара. Новый тип актера (Н.Мордюкова, И.Макарова, Н.Рыбникова) и новая манера актерской игры. «Документальность» и непрофессиональные актеры («Июльский дождь», «История Аси Клячиной...»). Знаковая и незнаковая повседневность. Военная драма в «оттепельном» кино («Летят журавли»). Странные и нетипичные персонажи (Т.Самойлова, Т.Доронина). Мелодрама как вытесняемый жанр. Невозможность чисто любовного конфликта («Осень» А.Смиронова). Производственная драма «брежневского» времени. Трагикомедии Э.Рязанова и Г.Данелия.

Вопросы для обсуждения:

1. С какими культурными процессами связано появление «оттепели» в кинематографе?
2. Что происходит с жанрами в эпоху оттепели?
3. Какая новая тематика и проблематика формируется в фильмах 50-60-х годов?
4. Каковы особенности киноязыка «оттепели»?

Литература:

Основная:

1. Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб., 2007.
2. Дашкова Т. Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода // СССР: Территория любви: Сб. ст. М., 2008.

Дополнительная:

Кинематограф оттепели. Книга первая. М., 1996.
 Кинематограф оттепели. Книга вторая. М., 2002.

Вспомогательная:

Марголит Е. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития (Краткий очерк истории художественного кино) // Киноведческие записки. 2004. № 66.

Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920 – 1960-х годов. СПб., 2012.

Тема 5. Исторический фильм

Конструирование событий недавнего прошлого в историко-революционном кино («Человек с ружьем»). Пантеон героев революции и гражданской войны («Чапаев», «Щорс»). Отбор и экранизация исторических событий. Кинобиография. Составление пантеона «великих людей» (Александр Невский, Петр I, Иван Грозный). Изобразительные новации исторических фильмов С.Эйзенштейна. Экранизации исторических эпопеи («Война и мир»). Фильмы про ученых – связь науки и политики («Мичурин»). Национальная идентичность в фильмах о поэтах и композиторах («Композитор Глинка»).

Вопросы для обсуждения:

1. Какие периоды российской истории были приоритетными для экранизаций советского времени?
2. Почему в период малокартины доминировал историко-биографический жанр?
3. Как в исторических картинах связаны события «давно минувших лет» и актуальная политика?

Литература:

Основная:

Добренко Е. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008.
Дополнительная:

История страны / История кино. М., 2004.

Карл Л. «О героях и людях». Советское кино о войне: взгляд из ГДР. М., 2008.

Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. СПб., 2002.

Экранизация истории: политика и поэтика: Сб. ст. м., 2003.

Вспомогательная:

Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920 – 1960-х годов. СПб., 2012.

Тема 6. Детектив и приключения

Фильмы про шпионов и вредителей («Ошибка инженера Кочина», «Партийный билет»). Политические тенденции конца 30-х годов: поиск внутренних врагов и ожидание войны. Способы показа «своих» и «чужих». «Положительные» и «отрицательные» герои: манера поведения и внешность. Приемы создания напряжения. Фильмы про разведчиков («Подвиг разведчика», «Щит и меч», «Семнадцать мгновений весны»). «Милицейские фильмы» («Место встречи изменить нельзя»). Роль интриги. Зрительская включенность и сопричастность.

Приключенческое кино. Экранизации классики (Ж.Верн, Р.-Л.Стивенсон) и принципы отбора. Истерн и вестерн («Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих – чужой среди своих») – ассимилирование жанра. Революция как приключенческий сюжет («Неуловимые мстители»). Стилизация («Человек с бульвара Капуцинов»).

Вопросы для обсуждения:

1. Каково жанровое сходство и отличие детективов и приключенческих фильмов?
2. В чем отличие фильмов про шпионов 30-50-х годов от детективов 70-80-х?

3. Почему расцвет жанрового кино начинается только с наступлением «оттепели»?
4. Почему фильмы о гражданской войне в 60-70-е годы стали снимать в приключенческом жанре?

Литература:

Основная:

Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920 – 1960-х годов. СПб., 2012. С. 227-284.

Дополнительная:

История страны / История кино. М., 2004. С. 300-311, 348-362.

Кинематограф оттепели. Книга первая. М., 1996.

Кинематограф оттепели. Книга вторая. М., 2002.

Тема 7. Кинофантастика

Первые советские фантастические ленты: «Аэлита», «Космический рейс». Теория «ближнего прицела». Несовместимость научной фантастики и советского утопического проекта. «Оборонная фантастика». Смесь научно-популярного и научно-фантастического кинематографа (П.Клущанцев). «Планета бурь» П.Клущанцева и проблема спецефектов. Отношение к голливудской и европейской традициям кинофантастики. Авторское кино А.Тарковского («Солярис» и «Сталкер»). Фантастическое как жанр и фантастическое как эффект. Экранизации братьев Стругацких. Фантастика для детей и юношества («Москва – Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Большое космическое путешествие»). Метафора космоса в постсоветском кино («Космос как предчувствие», «Одиссея 1989»). Киномистификация «Первые на Луне». Киносказка. (Птушко, А.Роу, Н.Кошеверова). Отбор сказочных сюжетов. Место идеологии в фильмах-сказках («Кашей Бессмертный»). Рамочные конструкции («Новый Гулливер», «Королевство кривых зеркал»). Сказки для взрослых Г.Горина и М.Захарова («Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен»). Проблема «эзопова языка».

Вопросы для обсуждения:

1. Почему в сталинское время не развивался жанр кинофантастики?
2. Каково сходство и различие советской и голливудской кинофантастики 50-70-х годов?
3. Как определить особенности советской подростковой кинофантастики?
4. Какова роль А. Тарковского в становлении фантастического жанра?

Литература:

Основная:

Дашкова Т. Ю., Степанов Б. Е. Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского "Солярис" и "Сталкер" // Фантастическое кино. Эпизод первый. М., 2006. С. 311-344.

Дополнительная:

Фантастическое кино. Эпизод первый. М., 2006.

Вспомогательная:

Зоркая Н. История советского кино. М., 2004.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Для студентов заочной формы обучения подготовка доклада на итоговом коллоквиуме может быть заменена письменной работой объемом 30 000 знаков. См. требования к оформлению письменных работ на сайте библиотеки РГГУ - https://liber.rsuh.ru/ru/student_work

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете культурологии, в международном учебно-научном центре «Высшая школа европейских культур».

Цель дисциплины: проанализировать, как в жанровом кино нашли отражение политические и культурные процессы, происходившие в СССР, как формулировалось (идеологическое) высказывание внутри жанра и почему для коммуникации со зрителем выбирается тот, а не иной жанр.

Задачи дисциплины:

- ознакомить магистров-культурологов с основными подходами к исследованию советской массовой культуры;
- дать представление об основных киножанрах внутри системы советского кинематографа;
- обсудить наиболее значимые теоретические работы по (советскому) кино как общеметодологического, так и инструментального характера;
- обучить на практике методам анализа художественных фильмов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
- ПКУ-1. Способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта
- ПКУ-2. Способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации
- ПКУ-9. Готовность к проектно-аналитической и экспертно-консультационной работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

- базовые киноведческие тексты теоретического и прикладного характера
- новейшие тенденции в развитии киноведения
- современные методы анализа фильма

уметь:

- ориентироваться в современной научной литературе по теме
- применять полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и при анализе различных типов кинотекстов

владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины
- основными техниками и приемами анализа и интерпретации кинотекстов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е.