

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.04.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Цифровая культура и социальные коммуникации

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: **магистратура**

Форма обучения: **очная, заочная**

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Социокультурный анализ фильмов

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Б.В. Рейфман, к. культурологии, доцент

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории и теории культуры

№ 9 от 17.03.2022

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.....	7
2.	Структура дисциплины.....	8
3.	Содержание дисциплины.....	8
4.	Образовательные технологии.....	11
5.	Оценка планируемых результатов обучения.....	15
5.1	Система оценивания.....	15
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	16
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	16
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
6.1	Список источников и литературы.....	18
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	20
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	21
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	21
9.	Методические материалы.....	22
9.1	Планы семинарских занятий.....	22
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	26
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	27

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Основной целью курса является развитие способностей будущих магистров-культурологов к самостоятельному исследованию сложных культурных объектов путем установления взаимосвязей различных существовавших и существующих форм кинематографа и методов анализа фильмов с развивающимися социокультурными тенденциями.

Задачи курса состоят в том, чтобы:

- познакомить студентов с различными концептами и методами социокультурного анализа фильмов;
- научить студентов видеть фильм не только «глазами и чувствами» обычного зрителя, но и «понимающим интеллектом» профессионала, знающего различные ответы на вопрос «что такое кино?» и умеющего применять эти знания в конкретной кинотеоретической и кинокритической работе;
- развивать способности студентов как письменно, так и устно высказываться по поводу фильмов и кинематографических течений на профессиональном языке и, в частности, выступать перед различными, в том числе и студенческими, аудиториями;
- познакомить студентов с наиболее важными течениями, стилями и периодами мирового кинематографа, соотнесенными со сложившимися моделями интерпретации и анализа фильмов;
- выработать у студентов навыки самостоятельного разнопланового анализа произведений киноискусства;
- представить историю киноведческой мысли не изолированно, а как органичную область социальной и культурной жизни конца XIX – начала XXI вв.

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-5 Способен анализировать и учитывать	УК-5.2 Выстраивает социокультурную коммуникацию и взаимодействие с учетом	Знать: особенности социальной организации общества, специфику менталитета,

<p>разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>необходимых параметров межкультурной коммуникации и социокультурного контекста</p>	<p>аксиосферы и мировоззрения культур России, Запада и Востока; особенности представлений культур друг о друге с учетом наличия общего ценностного контекста; основы теории коммуникации, проблемы культурной идентичности и межкультурных контактов. Социокультурный контекст исторических и современных форм кинематографа и их теоретической рефлексии</p> <p>Уметь: достигать эффективности коммуникации; использовать общие коды (вербальные или невербальные); преодолевать культурный барьер, воспринимая межкультурные различия; избегать предубеждений и настраиваться на совместные действия с представителями других культур; сохраняя национальную идентичность, избегать этноцентризма; соблюдать нормы этикета, моральные и культурные нормы. Ориентироваться в современных концепциях и методах социокультурного анализа фильмов и эффективно их применять; четко формулировать</p>
--	---	--

		<p>ключевые позиции методологических подходов к социокультурному анализу фильмов;</p> <p>Владеть: способностью преодолевать стереотипы ; творческим отношением к процессу коммуникации; способностью использовать набор коммуникативных средств и делать их правильный выбор в зависимости от ситуации общения (тон, стиль, стратегии, речевые жанры, тематика и т. д.). Навыками применения полученных знаний в практических областях работы с явлениями культуры.</p>
<p>ПК-3 Готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей</p>	<p>ПК-3.1</p> <p>Знает правила и требования, предъявляемые к различным типам устных и письменных научных текстов.</p>	<p>Знать: особенности, структурные элементы научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей, практических рекомендаций на основе научных исследований. Базовые понятия теории кино и культурологических исследований, прежде всего, связанных с исследованиями</p>

		<p>современной визуальной культуры;</p> <p>Уметь: Выбрать на практике, исходя из задания, формы научных исследований, соответствующие конкретным научным целям.</p> <p>Владеть: методами представления результатов исследования в различных формах в виде научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составления практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований.</p> <p>Профессиональными навыками ведения дискуссии о кинематографе, аргументированного отстаивания своей теоретической позиции.</p>
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Социокультурный анализ фильма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору) учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Теории и практики медиа культуры».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Современные исследования культуры в России», «Исследование культуры в современном мире», «Визуальные исследования».

2. Структура дисциплины

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

Структура дисциплины для очной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	24
4	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		60

Объем дисциплины 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
4,5	Лекции	8
4,5	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		24

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

3. Содержание дисциплины

1. Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Общий обзор тематического содержания и методов исследования и анализа текстов и кинотекстов.

Предмет, цели и задачи курса «Социокультурный анализ фильма». Основной круг проблем, связанных с интерпретацией текстов и кинотекстов. Связь истории интерпретации с развитием новоевропейской философии и эволюцией доминирующих гуманитарно-научных направлений. Рождение философской герменевтики. «Понимание» и «объяснение» как два складывавшихся почти одновременно, но оппозиционных друг другу подхода к интерпретации текстов: призыв к «пониманию путем исследования» (И.Г. Дройзен) против «девиза "как это было на самом деле"» (Л. фон Ранке) Позитивизм и его роль в становлении и развитии источниковедческих

методов научно-исторических исследований. Рождение и развитие семиотики: Ч.С. Пирс и Ф. де Соссюр. Синтактика, семантика и прагматика. Русские формалисты: «форма» произведения искусства как его основное «содержание»; «план выражения» и «план содержания»; «искусство как прием» (Б. Шкловский) и принцип «остранения». «Функциональный» подход В. Проппа к «волшебной сказке». От формализма к структурализму. Структурная лингвистика: пражская, копенгагенская и американская школы. Пражский лингвистический кружок: Р. Якобсон и Я. Мукаржовский. Структурная антропология К. Леви Стросса. Семиотические исследования Ю. Лотмана, В. Топорова и Тартуско-московской семиотической школы. Феноменологические и экзистенциалистско-герменевтические методы анализа текстов в работах М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, Р. Ингардена. Диалогическая философия культуры М. Бахтина: понятия «внезаходимость», «завершение», «большое время», «граница культуры», «диалог культур». Определения «интертекстуальности»: широкий и узкий (постструктуралистский) смыслы данного понятия. Межтекстовые связи в литературе как новоевропейская тема: от риторической традиции («эпохи "готового слова"», по выражению А.В. Михайлова, эпохи «авторства и авторитета», по выражению С.С. Аверинцева) к «авторству против авторитета» в романтизме и реализме XIX в. и в модернизме XX в. От «авторства против авторитета» к постструктуралистской и постмодернистской «смерти автора» (Р. Барт). Русский формализм и диалогическая философия М. Бахтина как российские истоки концепции «смерти автора».

2.

3. **Тема 2. Социокультурный и историко-эстетический контексты рассмотрения фильма. Методы анализа фильма.**

4. Фильм как текст, репрезентирующий актуальную социокультурную реальность, и как интертекст, вписанный в культурно-исторический контекст, т.е. связанный с языками культуры и другими текстами культуры.

5. Структурно-семиотический метод анализа фильма: фильм как автономная целостная структура, построенная на базе одной или нескольких взаимосвязанных бинарных оппозиций. Фильм как целостная структура, базовые бинарные оппозиции которой являются выражениями современных созданию фильма социокультурных противоречий.

6. Герменевтический метод анализа фильма: фильм как вписанная в свой исторический социокультурный контекст форма пересечения различных эстетических традиций, с которой исследователь может вступать в диалог, только актуализируя путем рефлексии свой собственный, исследовательский, социокультурный контекст.

7. Интертекстуальный метод анализа фильма: фильм как форма синтеза «голосов культуры». Интертекстуальный анализ фильма как выявление в нем различных «цитат без кавычек» и культурных кодов.

8. Методы анализа фильма в контексте cultural studies и cinema studies: фильм как ориентируемый коммуникативными стратегиями технологический продукт в ценностно-горизонтальном мире институций и «канонов»; различные версии «смерти автора» (Р. Барта и М. Фуко).

9. Связь кинематографических «новых волн» с новыми методами анализа фильма, рожденными контркультурной эпохой: от экзистенциалистской культурно-пограничной «подлинности» к «смысловой структуре повседневного мира» (А. Шюц).

10. Современные методы визуальных исследований кино. Фильм и его исследования в цифровую эпоху.

Генезис монтажно-повествовательного кинематографа: элементарные формы литературного повествования как инварианты метонимического языка кино. Брайтонская школа и Э. Портер. Жанры в кино и жанры в литературе. Событийные ряды и «экфрасисы» в творчестве Д.У. Гриффита. Авангардная «риторичность» монтажно-повествовательного немого кино. Киноавангард как первый в истории кино отказ от ориентированности на «авторство и авторитет» в пользу «авторства против авторитета». Остранение сложившихся монтажно-повествовательных форм немого кино посредством смены «авторитетного» интертекста: на место литературоцентричных нарративов заступают новые инварианты, связанные, прежде всего, с философией жизни Ф.Ницше и А.Бергсона. Философские концепции «потока сознания» (У. Джемс, А. Бергсон) и их влияние на литературу и кино. Бытийный Миф (Ф. Ницше) и «время-длительность» (А. Бергсон) как адаптированные киноавангардом формообразующие идеи, выдвигающие на первый план не «авторитетность» внешнего «"готового" слова», а «внутренние» динамические структуры «жизни». Первый опыт осознанного использования «эстетического факта»: кинометафоры С.Эйзенштейна. Советский киноавангард и русский формализм. Новая «риторичность» звукового кино 30-х – 50-х годов. Синтаксическая и семантическая структуры сталинского «кинореализма» («киномифа»): на пересечении идеологического мифа и «волшебной сказки». «Киномиф» и эссе К.Гринберга «Авангард и китч». «Авангард и китч» и «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» В. Беньямина. «Киномиф» и «картина мира» советского человека. Анализ структуры фильма Г.Козинцева и Л.Трауберга «Юность Максима», выявляющий родовые черты «киномифа». Европейское art cinema 40-х – 70-х гг. как второе пришествие в кинематограф приоритета «авторства против авторитета». Ориентация на экзистенциалистские и персоналистские интерпретации «имманентного времени» в творчестве Р.Брессона, О.Уэллса, Р.Росселини, А.Тарковского. «Трансцендентальный стиль в кино» (П. Шредер). Формы киномодернистского внутрикадрового и межкадрового монтажа как выражение идеи «завершения» (М.Бахтин) автором мифо-бытийной Судьбы героя, являющегося часто alter ego автора. «Завершение» киномодернизма А.Базеном. Понятие кинематографического «авторства», введенное Ф. Трюффо в 1954 г. в статье «Об одной тенденции во французском кино» и его аутентичные смыслы. Споры об «авторстве» в кино на страницах журнала «Кайе дю синема» между А. Базеном и молодыми кинокритиками – будущими режиссерами французской «новой волны». На подступах к кинематографической «цитатности»: базеновское понятие «необработанный эстетический факт». Псевдоморфозы киномодернизма: экзистенциалистско-персоналистская форма с «реалистическим» содержанием в фильмах «польской школы», А. Куросавы, «хрущевской оттепели», в восточноевропейском и советском киноискусстве второй половины 60-х – 80-х годов. Иронические контексты «эстетических фактов» в кинематографе А.Вайды. Советское «авторское кино»: тенденция демифологизации как «личностное» остранение «ментальности» человека сталинской эпохи. Конфликт «личностности» и «ментальности» в великих картинах «В огне брода нет» и «Комиссар»: ориентация на «эпический театр» Б.Брехта и драматургию «очуждения». От конфликта

«личности» и «ментальности» к противостоянию типов индивидуализированности в обществе и кинематографе эпохи «развитого социализма»: кризис «личности» на фоне утверждения конформизма. «Фильм без интриги» (В.Демин) как отражающая это изменение драматического конфликта смена «авторитетной» парадигмы: от Б. Брехта к А. Чехову. Французская «новая волна» как переходный период от приоритета «авторства против авторитета» к «смерти автора». Фильм Ж.-Л. Годара «На последнем дыхании»: «диалогическое» сосуществование экзистенциальной «жизни как игры со смертельным финалом» и «игры в "жизнь как игру со смертельным финалом"», пародии и пастиха, «онтологической» реальности и цитаты. «На последнем дыхании» как предвосхищение постструктурализма и постмодернизма. Кинематографический постмодернизм: в круге тотальной культурной детерминированности. «Эстетический факт» как закавыченная «цитата без кавычек», как «"готовое" слово», лишившееся «авторитетности». Синергетические и неадетерминистские коннотации киноповествовательной структуры, известной как «скрутка телефонного кабеля»: от разрешающегося новым Космосом хаосмоса в «Нэшвиле» Р.Олтмана к перманентным и бесплодным бифуркациям в пастихах К.Тарантино и Г.Риччи. Интертекстуальные споры и «диалогические» отношения между фильмами в кинематографе рубежа веков. Апокалиптический и сдержанно-оптимистический взгляды на новоевропейскую культуру в фильмах «Заводной апельсин» С.Кубрика и «О, счастливчик» Л.Андерсона. «Легенда о Нараяме» С.Имамуры на фоне ранних фильмов А.Куросавы. Спор «фортепианных» культурологических концептов в картинах «Пальцы» Д.Тобэка, «Пианино» Д.Кэмпбелл, «Пианистка» М.Ханеке, «Пианист» Р.Поланского, «Спасибо за шоколад» К.Шаброля, «Мое сердце биться перестало» Ж.Одияра.

4. Образовательные технологии

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной направленности обучения. Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО.

Аудиторные лекционные занятия и семинары (20 часов), включающие формы текущего контроля успеваемости, проводятся с применением электронных технических средств обучения (ПК, презентации с использованием мультимедиа).

Программа курса «Социокультурный анализ фильма» предполагает «обратную связь» преподавателя со студентами. Программа подразумевает индивидуальное и коллективное участие студентов в аудиторных занятиях и реализуется как сочетание эвристического и проблемного методов изложения материала, метода группового взаимообучения и дискуссий студентов по наиболее сложным вопросам и темам.

Семинарские занятия проводятся в формах докладов и сообщений студентов, развернутых бесед с обсуждением и анализом самостоятельно просмотренных студентами фильмов из предложенного перечня, общих дискуссий на ту или иную тему, связанную с содержанием дисциплины.

Лекции и семинарские занятия курса «Социокультурный анализ фильма» предполагают использование следующих образовательных технологий:

- проблемная лекция,
- интерактивная лекция,
- дискуссия по теме семинара,

В своей самостоятельной работе студенты могут пользоваться ресурсами научной библиотеки РГГУ, Интернета, а также полнотекстовыми материалами (монографиями, статьями), которые составляют электронный ресурс Кафедры истории и теории культуры.

Студентам предоставляется возможность выступать с докладами на студенческих конференциях РГГУ, используя материалы курса.

№ п/ п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	Введение. Предмет и задачи курса. Общий обзор тематического содержания и методов исследования и анализа текстов и кинотекстов.	Лекция (1 ч.) Семинар (2 ч.) Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием видеоматериалов Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
2	Фильм как текст, репрезентирующий актуальную социокультурную реальность, и как интертекст, вписанный в культурно-исторический контекст, т.е. связанный с языками и другими текстами культуры..	Лекция (1 ч.) Семинар (2 ч.) Самостоятельная работа	Тематическая лекция с использованием видеоматериалов Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы

			консультации и по электронной почте
3	Структурно-семиотический метод анализа фильма: фильм как автономная целостная структура, построенная на базе одной или нескольких взаимосвязанных бинарных оппозиций. Фильм как целостная структура, базовые бинарные оппозиции которой являются выражениями современных созданию фильма социокультурных противоречий.	Лекция (1 ч.) Семинар (2 ч.) Самостоятельна работа	Тематическая лекция с использованием видеоматериалов Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
4	Герменевтический метод анализа фильма: фильм как вписанная в свой исторический социокультурный контекст форма пересечения различных эстетических традиций, с которой исследователь может вступать в диалог, только актуализируя путем рефлексии свой собственный, исследовательский, социокультурный контекст.	Лекция (1 ч.) Семинар (2 ч.) Самостоятельна работа	Тематическая лекция с использованием видеоматериалов Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
5	Интертекстуальный метод анализа фильма: фильм как форма синтеза «голосов культуры». Интертекстуальный анализ фильма как выявление в нем различных «цитат без кавычек» и культурных кодов.	Семинар (2 ч.) Самостоятельна работа	Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
6	Методы анализа фильма в контексте cultural studies и cinema studies: фильм	Семинар (2 ч.)	Групповая дискуссия

	как ориентируемый коммуникативными стратегиями технологический продукт в ценностно-горизонтальном мире институций и «канонов»; различные версии «смерти автора» (Р. Барта и М. Фуко).	Самостоятельная работа	Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
7	Связь кинематографических «новых волн» с новыми методами анализа фильма, рожденными контркультурной эпохой: от экзистенциалистской культурно-пограничной «подлинности» к «смысловой структуре повседневного мира» (А. Шюц).	Семинар (2ч.) Самостоятельная работа	Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
8	Современные методы визуальных исследований кино. Фильм и его исследования в цифровую эпоху.	Семинар (2 ч.) Самостоятельная работа	Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте

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:		
- устный опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в групповой дискуссии	5 баллов	20 баллов
- развернутый ответ по одному из вопросов по теме семинара	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация:		40 баллов
ответ на вопросы из списка вопросов для промежуточной аттестации		
Итого за дисциплину (зачет с оценкой)		100 баллов

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

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

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>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.</p>

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

1. Текущий контроль успеваемости проводится на семинарских занятиях в формах устного опроса, во время которого проверяются знания материалов лекций, и групповых дискуссий, выявляющих умение студентов осмысленно пользоваться текстами из списка литературы и владение приемами социокультурного анализа фильмов на примерах из списка источников.
2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, заключающегося в ответах на вопросы из списка вопросов для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы для зачета (промежуточной аттестации)

1. История интерпретации в контексте развития новоевропейской философии истории и философии культуры (УК-5.2; ПК-3.1).
2. Герменевтический подход к анализу фильма (УК-5.2; ПК-3.1).
3. Структурно-семиотический и интертекстуальный подходы к анализу фильма (УК-5.2; ПК-3.1).
3. Семиотические аспекты монтажно-повествовательного языка кино (ПК-3.1).
4. Интертекстуальные контексты немецкого и французского киноавангарда: киноавангард и философия жизни (УК-5.2; ПК-3.1).
5. «Фотогения» и «физиогномика» как базовые понятия теорий французского и немецкого киноавангарда (УК-5.2).
6. Творчество С. Эйзенштейна и русский формализм (УК-5.2).
7. Советский «киномиф» сталинской эпохи как структурно-семиотическая целостность (УК-5.2).
8. Экзистенциально-персоналистские коннотации европейского киноискусства 1940-х – 1960-х гг. и кинотеория А. Базена (УК-5.2).
9. Семиотические аспекты «трансцендентального стиля в кино» (П. Шрейдер) (УК-5.2).
10. Аутентичные смыслы кинематографического «авторства». (УК-5.2).
11. Кинематографические «новые волны», контркультура и изменение «стилей» киноведческого мышления (УК-5.2).
12. Влияние идей английского направления «cultural studies» (Бирмингемской школы) на теоретические исследования кино (УК-5.2).
13. Семиотические аспекты кино «хрущевской оттепели» (УК-5.2).
14. Советское кино 1960-х – 1980-х гг. и социокультурные аспекты позднесоветской «реальности» (УК-5.2).
15. Постструктуралистская теория интертекстуальности и ее влияние на методы анализа фильма (УК-5.2).
16. Постструктуралистская теория интертекстуальности как фактор постмодернистского кино (УК-5.2).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники (фильмы для самостоятельного просмотра студентами):

1. «Огни большого города»
2. «Новые времена»
3. «Кабинет доктора Калигари»
4. «Последний человек»
5. «Метрополис»
6. «М»
7. «Андалузский пес»
8. «Броненосец "Потемкин"»
9. «Аталанта»
10. «Набережная туманов»
11. «Гражданин Кейн»
12. «Дневник сельского священника»
13. «Рим – открытый город»
14. «Пайза»
15. «Похитители велосипедов»
16. «Ночь и туман»
17. «Хиросима, любовь моя»
18. «400 ударов»
19. «На последнем дыхании»
20. «Оглянись во гневе»
21. «В субботу вечером, в воскресенье утром»
22. «Такова спортивная жизнь»
23. «Одиночество бегуна на длинные дистанции»
24. «Если»
25. «О, счастливец!»
26. «Кабаре»
27. «Дорога»
28. «Ночи Кабирии»
29. «Восемь с половиной»
30. «Затмение»
31. «Фотоувеличение»
32. «Гибель богов»
33. «Смерть в Венеции»
34. «Аккатоне»
35. «Декамерон»
36. «Конформист»
37. «Лили Марлен»
38. «Замужество Марии Браун»
39. «Тоска Вероники Фосс»
40. «Агирре, гнев Божий»
41. «Фицкарральдо»
42. «Пепел и алмаз»
43. «Человек из мрамора»
44. «Бунтовщик без идеалов»
45. «Трамвай "Желание"»
46. «Беспечный ездок»

47. «Заводной апельсин»
48. «Пролетая над гнездом кукушки»
49. «Летят журавли»
50. «Иваново детство»
51. «Сталкер»
52. «Мой друг Иван Лапшин»

Литература основная

1. Абдуллаева З. Постдок: игровое/неигровое. М., Новое литературное обозрение, 2011. 476 с.
2. Аверинцев С.С. Риторика и истоки литературной традиции. М., Школа «Языки русской культуры», 1996. 448 с.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979. 424 с.
4. Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М., РГГУ, 2012.
5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм М., Интрада, 1996. 252 с.
5. Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос № 1 (85), 2012. С. 14 – 79.
6. Манович Л. Язык новых медиа. М., Ад маргинем пресс, 2018. 398 с.
7. Павлов А. В. Постыдное удовольствие: философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., Изд. дом ВШЭ, 2014. 356 с.
8. Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011. 687 с.
9. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. // Сост., общ. ред. и вступ. статья Г.К. Косикова. М., Прогресс, 1994. 616 с.
11. Семиотика. Антология // Сост. Ю.С. Степанов. М., Академический проект, 2001. 703 с.
12. Экранная культура. Теоретические проблемы: сборник статей / отв. ред. К.Э. Разлогов. С-Пб, Дмитрий Булавин, 2012. 752 с.
13. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа // Сост. А.Д. Кошелев. М., Гнозис, 1994. 560 с.
14. Эльзесер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016. 440 с.

Литература дополнительная

- Айснер Л. Демонический экран. М., Rosebud Publishing, 2010. 240 с.
- Базен А. Что такое кино? М., Искусство, 1972. 373 с.
- Балаш Б. Видимый человек // Киноведческие записки. № 25. С. 61 - 111.

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., Ad Marginem, 1997. 224 с.

Делез Ж. Кино. М., Ад Маргинем, 2003. 626 с.

Кино Италии. Неореализм. 1939 – 1961. / Сост. Г.Д. Богемский М., Искусство, 1989. 432 с.

Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М., Искусство, 1977. 319 с.

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., Гиперборей, 2007. 464 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
2. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2019]. – Режим доступа: <https://znanium.com/>
3. Логос. Философско-литературный журнал [Электронный ресурс] : электронный архив. – Электрон. дан. – [1991-2019]. – Режим доступа: <http://www.logosjournal.ru/>

Дополнительные:

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

Cambridge University Press

ProQuest Dissertation & Theses Global

SAGE Journals

Taylor and Francis

JSTOR

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

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по визуальным исследованиям. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам и практическим заданиям.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет.

При использовании электронных изданий факультет должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. AutoCAD
4. Archicad
5. SPSS Statistics
6. ОС «Альт Образование»
7. Visual Studio

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 SE; 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, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Занятие 1.

Структурно-семиотический метод анализа фильма: фильм как автономная целостная структура, построенная на базе одной или нескольких взаимосвязанных бинарных оппозиций. Фильм как целостная структура, базовые бинарные оппозиции которой являются выражениями современных созданию фильма социокультурных противоречий.

Вопросы:

1. Расскажите о семиотических и структурно-семиотических методах анализа художественного текста и о становлении этой методологии.
2. Расскажите о современных семиотических и структурно семиотических методах анализа фильма.
3. Приведите пример структурно-семиотического анализа фильма.

Литература:

1. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. // Сост., общ. ред. и вступ. статья Г.К. Косикова. М., Прогресс, 1994. С. 3 – 46, 233 – 518.
2. Семиотика. Антология // Сост. Ю.С. Степанов. М., Академический проект, 2001. С. 5 – 128.

3. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа // Сост. А.Д. Кошелев. М., Гнозис, 1994. С. 11 – 65.
4. Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016. С. 38 – 117.

Занятие 2.

Герменевтический метод анализа фильма: фильм как вписанная в свой исторический социокультурный контекст форма пересечения различных эстетических традиций, с которой исследователь может вступать в диалог, только актуализируя путем рефлексии свой собственный, исследовательский, социокультурный контекст.

Вопросы:

1. Расскажите о герменевтическом методе анализа художественного текста, его становлении и отличии от структурно-семиотического метода.
2. Приведите пример герменевтического анализа одного из фильмов, который можно отнести к «авторскому кино».

Литература:

1. Аверинцев С.С. Риторика и истоки литературной традиции. М., Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 13 - 145.
2. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М: Искусство, 1979. С. 361 – 373.
3. 4. Рейфман Б.В. Неповествовательные элементы киноформы в некоторых немецких и французских теориях киноавангарда // Экранная культура. Теоретические проблемы: сб. статей / отв. Ред. К.Э. Разлогов. М., ООО «Дмитрий Булавин». С. 690 – 718.

Занятие 3.

Интертекстуальный метод анализа фильма: фильм как форма синтеза «голосов культуры». Интертекстуальный анализ фильма как выявление в нем различных «цитат без кавычек» и культурных кодов.

Вопросы:

1. Расскажите о постструктуралистской концепции «смерти автора», об истоках и становлении интертекстуального метода анализа художественного текста.

2. Расскажите о связи интертекстуального метода анализа текста, в частности, кинематографического текста с постмодернистскими «цитатными» и стилизующими стилями.
3. Расскажите о концепции «открытого произведения» У. Эко и о влиянии этой концепции на авторские стратегии многоуровневой рецепции фильма.

Литература:

1. Абдуллаева З. Постдок: игровое/неигровое. М., НЛО, 2011. С. 7–477.
2. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм М., Интрада, 1996. 252 с.
3. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. // Сост., общ. ред. и вступ. статья Г.К. Косикова. М., Прогресс, 1994. С. 3 – 46, 233 – 518.

Занятие 4.

Методы анализа фильма в контексте cultural studies и cinema studies: фильм как ориентируемый коммуникативными стратегиями технологический продукт в ценностно-горизонтальном мире институций и «канонов».

Различные версии «смерти автора» (Р. Барта и М. Фуко).

Вопросы:

1. Расскажите об основных мировоззренческих позициях бирмингемской школы cultural studies.
2. Расскажите о «ценностно-горизонтальном» и институциональном подходе к кинематографу.
3. Приведите пример исследования «массового» и «авторского» кино с позиции cultural studies.

Литература:

1. Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос № 1 (85), 2012. С. 14 – 79.
2. Павлов А. В. Постыдное удовольствие: философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., Изд. дом ВШЭ, 2014. С. 102 – 139.

Занятие 5.

Связь кинематографических «новых волн» с новыми методами анализа фильма, рожденными контркультурной эпохой: от экзистенциалистской культурно-пограничной «подлинности» к «смысловой структуре повседневного мира» (А. Шюц).

Вопросы:

1. Расскажите о модернистской и постмодернистской концепциях «авторского кино» и о формировании оппозиции между этими концепциями накануне и в период контркультурной эпохи 1960-х гг.
2. Расскажите о «новых волнах» в европейском кино и о киематографе Нового Голливуда.
3. Расскажите о взаимосвязи между «новыми волнами» в кинематографе и «ценностно-горизонтальными» методами анализа фильмов.

Литература:

1. Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос № 1 (85), 2012. С. 14 – 79.
2. Павлов А. В. Постыдное удовольствие: философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. М., Изд. дом ВШЭ, 2014. С. 102 – 139.

Занятие 6.

Современные методы визуальных исследований кино. Фильм и его исследования в цифровую эпоху.

Вопросы:

1. Расскажите о «визуальном повороте» в современных подходах к исследованию культуры.
2. Расскажите о взаимовлиянии между современным цифровым кино и визуальными методами анализа фильмов.

Литература:

1. Манович Л. Язык новых медиа. М., Ад маргинем пресс, 2018. С. 342 – 389.
2. Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016. С. 338 – 381.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Студентам необходимо организовывать самостоятельную работу таким образом, чтобы в ней рационально сочетались вдумчивое чтение рекомендованной обязательной и дополнительной литературы, связанной с лекционным материалом, и просмотры рекомендованных фильмов. В процессе самоподготовки студент может пользоваться ресурсами Интернета для поиска научной информации по курсу. В случае, если самостоятельное усвоение материала затруднено, студенту следует обращаться за разъяснениями к преподавателю.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Социокультурный анализ фильмов» реализуется на Факультете культурологии кафедрой истории и теории культуры.

Основной **целью** курса «Социокультурный анализ фильмов» является развитие способностей будущих магистров-культурологов к самостоятельному исследованию сложных культурных объектов путем установления взаимосвязей различных существовавших и существующих форм кинематографа и методов анализа фильмов с развивающимися социокультурными тенденциями.

Задачи курса состоят в том, чтобы:

- познакомить студентов с различными концептами и методами социокультурного анализа фильмов;
- научить студентов видеть фильм не только «глазами и чувствами» обычного зрителя, но и «понимающим интеллектом» профессионала, знающего различные ответы на вопрос «что такое кино?» и умеющего применять эти знания в конкретной кинотеоретической и кинокритической работе;
- развивать способности студентов как письменно, так и устно высказываться по поводу фильмов и кинематографических течений на профессиональном языке и, в частности, выступать перед различными, в том числе и студенческими, аудиториями;
- познакомить студентов с наиболее важными течениями, стилями и периодами мирового кинематографа, соотнесенными со сложившимися моделями интерпретации и анализа фильмов;
- выработать у студентов навыки самостоятельного разнопланового анализа произведений киноискусства;
- представить историю киноведческой мысли не изолированно, а как органичную область социальной и культурной жизни конца XIX – начала XXI вв.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ПК-3 Готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать: особенности социальной организации общества, специфику менталитета, аксиосферы и мировоззрения культур России, Запада и Востока; особенности представлений культур друг о друге с учетом наличия общего ценностного контекста; основы теории коммуникации, проблемы культурной идентичности и межкультурных контактов. Социокультурный контекст исторических и современных форм кинематографа и их теоретической рефлексии;

Уметь: достигать эффективности коммуникации; использовать общие коды (вербальные или невербальные); преодолевать культурный барьер, воспринимая межкультурные различия; избегать предубеждений и настраиваться на совместные действия с представителями других культур; сохраняя национальную идентичность, избегать этноцентризма; соблюдать нормы этикета, моральные и культурные нормы. Ориентироваться в современных концепциях и методах социокультурного анализа фильмов и эффективно их применять; четко формулировать ключевые позиции методологических подходов к социокультурному анализу фильмов;

Владеть: способностью преодолевать стереотипы ; творческим отношением к процессу коммуникации; способностью использовать набор коммуникативных средств и делать их правильный выбор в зависимости от ситуации общения (тон, стиль, стратегии, речевые жанры, тематика и т. д.). Навыками применения полученных знаний в практических областях работы с явлениями культуры.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.