

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

Кино и музыка в аспекте культурной медиации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культурная медиация

Наименование направленности (профиля)/специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Кино и музыка в аспекте культурной медиации
Рабочая программа дисциплины

Составитель:
канд. культурологии, Косякова В.А.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»
№3 от 27.03.2024

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.....	5
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии	6
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	6
5.1 Система оценивания	6
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	7
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
6.1 Список источников и литературы	8
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	9
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	10
9. Методические материалы.....	11
9.1 Планы семинарских занятий.....	11
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	13

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: сформировать представление о роли музыки в кино в XX-XXI вв., обучиться различным методикам анализа аудиовизуального материала на примере кинематографа.

Задачи дисциплины:

- научиться определять типы аудио-сопровождения в кинематографе;
- уметь проанализировать связь видеоряда и песни (в логике case-studies), а также связь видеоряда и киномузыки;
- уметь отличать классическую музыку от киномузыки;
- уметь отличать звуковое сопровождение в разные периоды развития кинематографа: от бесшовного звукового заполнения немого кино до сложных шумовых стерео-панорам в современных фильмах;
- уметь давать различные интерпретации связи визуального ряда и звукового сопровождения.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-2 Способен выполнять консультационные функции в социокультурной сфере	ПК-2.1 – Знает современные подходы, теории, концепции, методы изучения культуры.	<p>Знать: основные принципы sound studies, общую историю киномузыки, а также знать достаточное количество примеров яркого взаимодействия песен и кинематографической ткани.</p> <p>Уметь: анализировать звуковое сопровождение в кино; уметь равноправно анализировать визуальный ряд и звук, не отдавая преимущество визуалу; уметь определять направление замысла по выбору музыкального сопровождения. В идеале – считывать музыкальные оммажи, реминисценции и имитации музыкальной ткани внутри фильма.</p> <p>Владеть: методологией, предлагаемой новым музыковедением, основами семиотического подхода в анализе аудиовизуального материала, аналитическими методами case-studies.</p>
	ПК-2.2. Применяет соответствующие	Знать: основной корпус литературы, посвященный взаимосвязи

	<p>поставленным задачам подходы, теории, концепции, методы для изучения и квалифицированного описания культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.</p>	<p>визуального и аудиального в рамках кинематографического произведения, понимаемого как текст.</p> <p>Уметь: интегрировать полученные навыки в магистерское исследование, быть в состоянии самостоятельно вычлнить продуктивные кейсы и адекватно проанализировать их.</p> <p>Владеть: навыком выстраивания исследовательской критической дистанции, либо уметь грамотно применять логику subjective studies.</p>
--	---	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Техники анализа текстов культуры», «История мировой культуры XIX - начала XXI веков», «История художественной культуры XIX - начала XXI веков».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Социокультурный анализ новых медиа», «Исследования медиа культуры».

2. Структура дисциплины

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

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Лекции	12
6	Семинары	24
Всего:		36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа.

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
5,6	Лекции	12
5,6	Семинары	12
Всего:		24

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

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория звука – основы sound studies. Теория музыки в кино.

Тема 1. Исследование звука как философской категории, теоретическое обоснование связи звукового и визуального пространств.

Тема 2. Теория кино – краткий обзор развития кинематографа как технического медиума. Теория кино – обзор кинематографа как медиасреды.

Тема 3. Мюзиклы и музыкальные фильмы: трансформация жанра от «Забавной мордашки» и «Поющих под дождем» до «Шоугелз» и «Ла-Ла-Лэнда».

Раздел 2. Практика анализа произведений.

Тема 1. Киномузыка: чем она отличается от классической? И отличается ли?

Тема 2. Песни в кино – от прямого отражения визуального ряда до сложных контрапунктов и секретных режиссерских посланий.

Тема 3. Звуковые ландшафты в кино: как звучит прошлое, как звучит Марс, как звучат гигантские пауки из воображаемых миров.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- представление доклада (раздел 1)	10 баллов	10 баллов
- опрос и участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	35 баллов
- письменная работа с разбором источника (раздел 2)	15 баллов	15 баллов
Промежуточная аттестация – зачет		40 баллов
Итого за семестр		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	<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>Компетенции, 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> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>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.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
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.</p> <p>Обучающийся испытывает серьезные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Текущий контроль (ПК-2.1, ПК-2.2)

Вопросы для обсуждения:

- Раскройте проблематику дихотомии визуального и аудиального в культурном тексте.
- Есть ли разница между классической музыкой и киномузыкой? Обоснуйте ответ.
- Опишите технические этапы становления звука в кинематографе.
- Приведите пример интертекстуализации кинофильма через включение песни/песен в ткань повествования.
- Приведите пример интертекстуализации сериала через включение песни/песен в ткань повествования.
- Раскройте понятие термина soundscape.
- Опишите логику взаимосвязи киножанров и типов музыки, соответствующих им.
- Конструирование прошлого: как музыка работает на создание атмосферы определенной эпохи?
- В чем заключается отличие между мюзиклом и музыкальным фильмом?
- Как трансформировался жанр музыкального фильма в течение XX-XXI вв.?

Промежуточная аттестация (ПК-2.1, ПК-2.2)

Примерные темы письменной работы:

- Особенности конструирования звукового ландшафта в кинофильмах о прошлом.
- Особенности конструирования музыки к кинофильмам о прошлом.
- Особенности конструирования звукового ландшафта в фильмах о будущем.
- Особенности конструирования музыки в фильмах о будущем.
- Особенности конструирования звукового ландшафта в фильмах о вымышленных мирах.
- Особенности конструирования музыки к фильмам о вымышленных мирах.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

В рамках данного курса студенты могут самостоятельно выбирать источники для анализа, тем не менее, рекомендуется сосредоточиться на кинематографе или сериалах. Использование рекламы и телешоу возможно по предварительной договоренности.

Литература:

1. Аронсон О. Коммуникативный образ. Кино, литература, философия. НЛО, 2007.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003343211/
2. Бередова Ю., Ганкин Л., Сокольская А. Книга о музыке. Издательство АСТ, 2022.
3. Рясов А. Едва слышный гул. Введение в философию звука. НЛО, 2021.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010775432/
4. Шион М. Звук. Слушать, слышать, наблюдать. НЛО, 2021.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010618022/
5. Левитин Д. На музыке. Наука о человеческой одержимости звуком. М. Альпина нон-фикшн. 2022 https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_010995462/
6. Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории (под ред. А. Завадского и В. Дубиной), 2021.
https://www.academia.edu/88332657/%D0%92%D1%81%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_All_Things_Past_Theory_and_Practice_of_Public_History_?uc-g-sw=81528570
7. СССР: Территория любви / Сборник статей — «Новое издательство», 2008 — (Новые материалы и исследования по истории русской культуры)
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1340623/
8. Powell J. Why You Love Music. From Mozart to Metallica. The Emotional Power of Beautiful Sounds. 2016
9. Rogers S., Ogas O. This Is What It Sounds Like. What the Music You Love Says. 2022
10. Ross A. The Rest Is Noise. Listening to the Twentieth Century. NY, 2007.
11. Pinch T., Trocco F. Analog Days. The Invention and the Impact of the Moog Synthesizer. Harvard, 2002.
12. Sacks O. Musicophilia. Tales of the Music and the Brain. NY, 2007.
13. Toop D. The Ocean of Sound. Aether Talk, Ambient Sound, and Imaginary World. London, 1995.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Научная библиотека РГГУ www.rsuh.ru/liber/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
3. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
4. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
5. Электронно-библиотечная система «BiblioRossica» www.bibliorossica.com
6. Электронно-библиотечная система «Юрайт» <https://www.urait.ru/>
7. Электронно-библиотечная система «Znanium» <https://znanium.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://www.rsuh.ru/liber/resources.php>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

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

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1.

Исследование звука как философской категории, теоретическое обоснование связи звукового и визуального пространств.

Вопросы для обсуждения:

1. Дихотомия визуального и аудиального: определение разницы между каналами восприятия через нейрофизиологические особенности, в рамках культурной традиции.
2. Звук как «неудобный» предмет анализа.
3. Музыка как эмоциональный медиум, не встраивающийся в традиционные визуальные аналитические оптики.

Тема 2.

Теория кино – краткий обзор развития кинематографа как технического медиума.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вы видите разницу между немым и звуковым кино с учетом аналитического аппарата, усвоенного на предыдущей лекции?
2. Возможно ли возрождение немого кино сегодня?
3. В какой момент в кино появляется soundscape? Как это влияет на драматургию и восприятие кино?
4. В какой момент в кинофильмах начинают использоваться популярные песни, которые не были специально написаны для фильма?

Тема 3.

Теория кино – обзор кинематографа как медиасреды.

Вопросы для обсуждения:

1. Этапы становления медиасреды вокруг произведений кинематографа: песни из фильмов, рекламные кампании, телепередачи и др.
2. Анализ феномена «культовых» кинокомпозиций.

Тема 4.

Мюзиклы и музыкальные фильмы: трансформация жанра от «Забавной мордашки» и «Поющих под дождем» до «Шоугелз» и «Ла-Ла-Лэнда».

Вопросы для обсуждения:

1. Феноменологический аспект восприятия музыкально-танцевальных фильмов.
2. Как можно анализировать музыкальное кино?

Тема 5.

Киномузыка: чем она отличается от классической? И отличается ли?

Вопросы для обсуждения:

1. И классическая музыка, и киномузыка исполняется большими оркестрами, используется похожий язык и средства выражения. Как определить, что мы слышим в кино: классическое произведение или киномузыку?
2. Обзор композиторов кинофильмов, разбор некоторых знаковых работ.

Тема 6.

Песни в кино – от прямого отражения визуального ряда до сложных контрапунктов и секретных режиссерских посланий.

Вопросы для обсуждения:

1. Песни, написанные специально для кинофильмов и уже существующие популярные песни, которые режиссеры использовали в кино.
2. Песня в кино как пример интертекстуальности.
3. Какие смыслы может дать песня кинематографу? Предлагается рассмотреть феномен на примере различных фильмов, в том числе таких, как «Апокалипсис сегодня» и «Груз 200».

Тема 7.

Звуковые ландшафты в кино: как звучит прошлое, как звучит Марс, как звучат гигантские пауки из воображаемых миров.

Вопросы для обсуждения:

1. Каким образом звуковой ландшафт задает рамку повествованию?
2. Как конструируется «звук прошлого»?
3. Как конструируется «звук будущего»?
4. Как создается звук несуществующих в реальности пространств?

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: сформировать представление о роли музыки в кино в XX-XXI вв., обучиться различным методикам анализа аудиовизуального материала на примере кинематографа.

Задачи дисциплины:

- научиться определять типы аудио-сопровождения в кинематографе;
- уметь проанализировать связь видеоряда и песни (в логике case-studies), а также связь видеоряда и киномузыки;
- уметь отличать классическую музыку от киномузыки;
- уметь отличать звуковое сопровождение в разные периоды развития кинематографа: от бесшовного звукового заполнения немого кино до сложных шумовых стерео-панорам в современных фильмах;
- уметь давать различные интерпретации связи визуального ряда и звукового сопровождения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные принципы sound studies, общую историю киномузыки, а также знать достаточное количество примеров яркого взаимодействия песен и кинематографической ткани.

Уметь: анализировать звуковое сопровождение в кино; уметь равноправно анализировать визуальный ряд и звук, не отдавая преимущество визуалу; уметь определять направление замысла по выбору музыкального сопровождения. В идеале – считывать музыкальные оммажи, реминисценции и имитации музыкальной ткани внутри фильма.

Владеть: методологией, предлагаемой новым музыковедением, основами семиотического подхода в анализе аудиовизуального материала, аналитическими методами case-studies.