

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

КУЛЬТУРНА И МЕДИА В КИНЕМАТОГРАФЕ

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

Культурная медиация в кинематографе

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Составитель(и):

Т.Ю. Дашкова, кандидат филологических наук

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№3 от 27.03.24

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины **Ошибка! Закладка не определена.**

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: рассмотреть, как происходит внутри кинематографа медиация культурных форм.

Задачи дисциплины:

- научиться анализировать фильм как культурный источник;
- научиться видеть культурные параллели в фильмах различных периодов;
- проследить, как эволюционируют/мигрируют/цитируются жанры, персонажи, киноприемы;
- освоить литературу по различным подходам к анализу фильма.

в практике культурной медиации как культурологических теорий и методов

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: базовые понятия теории кино и культурологических исследований, прежде всего, связанных с исследованиями современного кинематографа как практики культурной медиации; историю культуры в кинематографе и ее связь с социокультурной динамикой общества;</p> <p>Уметь: видеть различия между разными теоретическими концепциями, понимать контекст их появления и границы применимости.</p>
	ПК-2.2. Применяет соответствующие поставленным задачам подходы, теории, концепции, методы для изучения и квалифицированного описания культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	<p>Знать: историю развития культуры кинематографа; знать актуальные исследования на эту тему</p> <p>Уметь: применять теоретические понятия к анализу кинематографа как медийной практики;</p> <p><i>Владеть:</i> – профессиональными навыками ведения дискуссии о кинематографе, аргументированного отстаивания своей теоретической позиции; – навыками представления результатов исследования.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культурная медиация в кинематографе» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Культурная медиация в кинематографе» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История культуры в кинематографе, Методы изучения культуры, Введение в культурную медиацию.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Культура сериала, Теории культуры XXI века. Преддипломная практика, Проектно-технологическая практика.

2. Структура

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
5	Лекции	12
5	Семинары/лабораторные работы	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
6,7	Лекции	12
7	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

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

3. Содержание дисциплины

1. Кинематограф как медийная практика.

Кинематограф как медийная практика эпохи модерна. Зритель и изменение его кинематографической чувственности по мере изменения самого кинематографа как средства массовой коммуникации.

2. Раннее кино как проблема: иллюзионизм и спецэффекты.

Особенности раннего кино. Возрождение «аттракционности» в современном кинематографе спецэффектов.

«Путешествие на Луну» (1902, реж. Ж.Мельес)

«Хранитель времени» (2011, реж. М.Скорсезе)

3. Киноэкспрессионизм и фильмы ужасов.

Влияние сюжетов, персонажей, киноприемов довоенного киноэкспрессионизма на современный хоррор.

«Носферату – симфония ужаса» (1922, реж. Ф.Мурнау)

«Тень вампира» (2001, реж. Э.Меридж)

4. Голливудский «большой стиль» вчера и сегодня.

Эволюция основных жанров голливудского кинематографа: пеплума, исторического фильма, военного фильма, вестерна, нуара.

«Дилижанс» (1939, Дж.Форд)

м/ф «Ранго» (2011, реж. Г.Вербински)

«Мальтийский сокол» (1941, реж. Дж.Хьюстон)

м/ф «Кто подставил кролика Роджера?» (1988, реж. Р.Земекис)

«Бен Гур» (1959, реж. У.Уайлер)

«Робин Гуд» (2010, Р.Скотт)

«Гражданин Кейн» (1941, реж. О.Уэллс)

«Манк» (2020, реж. Д.Финчер)

5. Альфред Хичкок и традиции мистического триллера.

Переключки кинематографа Хичкока - и современных «авторских» триллеров.

«Психо» (1960, реж. А.Хичкок)

«Сияние» (1980, реж. С.Кубрик)

«Головокружение» (1958, реж. А.Хичкок)

«Черный лебедь» (2010, реж. Д.Аронофски)

6. Мюзиклы: ревизия жанра.

Как самый консервативный киножанр стал площадкой для смелых экспериментов.

«Поющие под дождем» (1952, реж. Стенли Донен, Джин Келли)

«Весь этот джаз» (1979, реж. Боб Фосс)

«Мулен Руж!» (2001, реж. Бэз Лурман)

«Ла-ла Ленд» (2016, реж. Дэмьен Шазел)

7. Эволюция кинофантастики.

Изменение тематики, идеологии и киноязыка в фантастическом кино.

«Метрополис» (1927, реж. Ф.Ланг)

«2001: Космическая одиссея» (1968, реж. С.Кубрик)

«Бегущий по лезвию» (1982, реж. Р.Скотт)

«Бегущий по лезвию 2049» (2017, реж. Дени Вильнев)

«Район № 9» (2009, реж. Н. Бломкамп)

«Интерстеллар» (2014, реж. К.Нолан)

8. Авторское европейское кино и современный артхаус.

Сходства и различия послевоенного авторского кино и современного артхауса.

«Приключение» (1960, реж. М.Антониони)

«8 ½» (1963, реж. Ф. Феллини)

«Персона» (1966 реж. И.Бергман)

«Рассекая волны» (1996, реж. Л. фон Триер)

4. Образовательные технологии

Смешанный лекционно-семинарский формат.

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:		
- устный опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- доклад	10 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация -экзамен (письменная работа)		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
0 – 19		F	

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>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.</p> <p>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.</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

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: см. п.9.1.
(проверяемые компетенции ПК-2.1, ПК-2.2)

Примерные темы докладов:
(проверяемые компетенции ПК-2.1, ПК-2.2)

Влияние эстетики раннего кино на современный кинематограф.
 Кинематограф как средства массовой коммуникации.
 Немецкий экспрессионизм и пути развития современного хорора.
 Жанры голливудского «большого стиля».
 Традиции «большого стиля» в современном кинематографе.
 Авторский стиль А.Хичкока.
 Особенности классического Голливудского мюзикла.
 Пути развития жанра кинофантастики
 Направления европейского послевоенного кино: неореализм и «новая волна».
 Особенности европейского авторского кино.

Письменная работа (проверяемые компетенции ПК-2.1, ПК-2.2):

- Выбрать зарубежный художественный фильм, снятый после 2015 года; указать название, режиссера, год выпуска, страну.
- Если анализируется жанровое кино:
 - указать признаки жанра в анализируемом фильме (соответствие/несоответствие, нарушение жанровых конвенций, новизна, оригинальность); привести примеры других фильмов этого жанра.
- Если анализируется артхаусный фильм:
 - прописать, по каким критериям вы причисляете выбранный фильм к артхаусу, какие особенности этого фильма позволяют говорить о нем как об авторском произведении; если видели другие фильмы режиссера выбранного фильма
 - указать на особенности авторского языка

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

Основные

- «Бегущий по лезвию» (1982, реж. Р.Скотт)
- «Бегущий по лезвию 2049» (2017, реж. Дени Вильнев)
- «Бен Гур» (1959, реж. У.Уайлер)
- «Весь этот джаз» (1979, реж. Боб Фосс)
- «Головокружение» (1958, реж. А.Хичкок)
- «Гражданин Кейн» (1941, реж. О.Уэллс)
- м/ф «Кто подставил кролика Роджера?» (1988, реж. Р.Земекис)
- «Интерстеллар» (2014, реж. К.Нолан)
- «Ла-ла Ленд» (2016, реж. Дэмьен Шазел)
- «Мальтийский сокол» (1941, реж. Дж.Хьюстон)
- «Манк» (2020, реж. Д.Финчер)
- «Метрополис» (1927, реж. Ф.Ланг)
- «Мулен Руж!» (2001, реж. Бэз Лурман)
- «Носферату – симфония ужаса» (1922, реж. Ф.Мурнау)
- «Персона» (1966 реж. И.Бергман)
- «Поющие под дождем» (1952, реж. Стенли Донен, Джин Келли)
- «Приключение» (1960, реж. М.Антониони)
- «Психо» (1960, реж. А.Хичкок)

«Путешествие на Луну» (1902, реж. Ж.Мельес)
 «Район № 9» (2009, реж. Н. Бломкамп)
 м/ф «Ранго» (2011, реж. Г.Вербински)
 «Рассекая волны» (1996, реж. Л. фон Триер)
 «Робин Гуд» (2010, Р.Скотт)
 «Сияние» (1980, реж. С.Кубрик)
 «Тень вампира» (2001, реж. Э.Меридж)
 «Хранитель времени» (2011, реж. М.Скорсезе)
 «Черный лебедь» (2010, реж. Д.Аронофски) «Дилижанс» (1939, Дж.Форд)
 «2001: Космическая одиссея» (1968, реж. С.Кубрик)
 «8 ½» (1963, реж. Ф. Феллини)

Литература

Основная:

- Аронсон О. Коммуникативный образ : (Кино. Литература. Философия) / Олег Аронсон ; [Ин-т философии Рос. акад. наук]. - М. : Новое лит. обозрение, 2007. – 378 с.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003343211/
 - Делез Ж. Кино / Жиль Делез ; [пер. с фр. Б. Скуратов]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 559 с. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002466280/
 - Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино : глаз, эмоции, тело : пер. с англ. / Томас Эльзессер, Мальте Хагенер ; [переводчики: Сергей Афонин и др. ; науч. ред.: Михаил Степанов]. - Санкт-Петербург : Сеанс, 2018. – 439 с.
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011370643/

Дополнительная:

- Барт Р. Мифологии / Ролан Барт ; пер. с фр. С. Зенкина. - Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 2004. - 314 с.
 - Долин А. Джим Джармуш : стихи и музыка / Антон Долин. - Москва : Новое лит. обозрение, 2017. - 213, [1] с.
 - Долин А. Ларс фон Триер: контрольные работы : Научно-популярное. - 2. - Москва : ООО "Новое литературное обозрение", 2015. - 352 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.
 Метц К. Воображаемое означающее : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге]. - СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2010. - 334 с.
 - Плахов А. Режиссеры будущего : индивидуалисты и универсалы / Андрей Плахов. - Санкт-Петербург : Амфора : Сеанс, 2009. - 318 с.
 - Ямпольский М. Язык - тело - случай : [Кинематограф и поиски смысла] / Михаил Ямпольский. - М. : Новое лит. обозрение, 2004. - 369, [3] с.
 - Омон Ж., Бергала А., Мари М., Верне М. Эстетика фильма / Жак Омон [и др. ; пер. с фр. И. И. Чельшевой]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2012.
 - Самутина Н. Раннее кино как теория настоящего
<http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/5-34.pdf>
 - Самутина Н. «Cult Camp Classics»: специфика нормативности и стратегии зрительского восприятия в кинематографе. М., 2008
https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216432191/WP6_2008_01.pdf
 - Самутина Н.В. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»). М.: ГУ ВШЭ, 2003 https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216435450/WP6_2003_05.pdf

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Научная библиотека РГГУ www.rsuh.ru/liber/
 Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 Электронно-библиотечная система «BiblioRossica» www.bibliorossica.com
 Электронно-библиотечная система «Юрайт» <https://www.urait.ru/>
 Электронно-библиотечная система «Znanium» <https://znanium.ru/>

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

Учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Creative Cloud

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. Кинематограф как медийная практика

Вопросы для обсуждения:

Кинематограф как медийная практика эпохи модерна.

Зритель и изменение его кинематографической чувственности по мере изменения самого кинематографа как средства массовой коммуникации.

Тема 2. Раннее кино как проблема: иллюзионизм и спецэффекты.

Вопросы для обсуждения:

Новое понимание «раннего кино» 1894-1908 гг.

Культурные, технические и эстетические особенности раннего кино.

Братья Люмьер и Ж.Мельес.

Возрождение «аттракционности» в современном кинематографе спецэффектов.

Тема 3: Киноэкспрессионизм и фильмы ужасов.

Вопросы для обсуждения:

Специфика немецкого экспрессионизма 20-х гг

Американский хоррор 30-х.

Фильмы ужасов 50-70-х.

Влияние сюжетов, персонажей, киноприемов довоенного киноэкспрессионизма на современный хоррор.

Тема 4: Голливудский «большой стиль» вчера и сегодня.

Вопросы для обсуждения:

Особенности голливудского «большого стиля».

Студийная система. Система звезд.

Эволюция основных жанров голливудского кинематографа: пеплума, исторического фильма, военного фильма, вестерна, нуара.

Традиции «большого стиля» в современном кинематографе.

Тема 5: Альфред Хичкок и традиции мистического триллера.

Вопросы для обсуждения:

Характеристики авторского стиля А.Хичкока.

Переключки кинематографа Хичкока и современных «авторских» триллеров.

Тема 6: Мюзиклы: ревизия жанра.

Вопросы для обсуждения:

Особенности классического голливудского мюзикла.

Трансформация жанра в 70-80-е годы.

Рок-опера.

Современный мюзикл.

Мюзикловая традиция в американской анимации.

Как самый консервативный киножанр стал площадкой для смелых экспериментов.

Тема 7: Эволюция кинофантастики.

Вопросы для обсуждения:

Традиции ранней («докубриковской») кинофантастики.

«2001: Космическая Одиссея» Стенли Кубрика и технологическая фантастика.

Авторские фантастические фильмы

Новые пути фантастического жанра

Фантастические киновселенные: «Звездный путь», «Звездные войны».

Экранизации комиксов.

Изменение тематики, идеологии и киноязыка в фантастическом кино.

Тема 8: Авторское европейское кино и современный артхаус.

Вопросы для обсуждения:

Способы определения авторского кинематографа.

Кино и европейская культурная традиция

Сюрреализм. Экспрессионизм. Итальянский неореализм. Французская и немецкая «новые волны».

«Канон» европейских режиссеров-авторов: Л.Висконти, Ф.Феллини, М.Антониони, И.Бергман, П.П.Пазолини, Л.Бунюэль. Л. фон Триер и «Догма-95».

Особенности артхаусного кино.

Сходства и различия послевоенного авторского кино и современного артхауса.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В ходе изучения дисциплины особое внимание следует уделить практическим занятиям, как основной форме аудиторной работы и подготовке к ним. На практических занятиях обсуждаются заранее просмотренные кинофильмы, тексты, как представляющие киноведческие концепции, так и конкретные примеры анализа фильмов.

По окончании дисциплины студенты выполняют письменную домашнюю работу. При написании письменной работы необходимо:

- Выбрать зарубежный художественный фильм, снятый после 2015 года; указать название, режиссера, год выпуска, страну.
- Если анализируется жанровое кино – указать признаки жанра в анализируемом фильме (соответствие/несоответствие, нарушение жанровых конвенций, новизна, оригинальность); привести примеры других фильмов этого жанра.
- Если анализируется артхаусный фильм – прописать, по каким критериям вы причисляете выбранный фильм к артхаусу, какие особенности этого фильма позволяют говорить о нем как об авторском произведении; если видели другие фильмы режиссера выбранного фильма – указать на особенности авторского языка.
- Подумать, какие теоретические работы могут быть полезными для анализа выбранного фильма (не обязательно анализирующие выбранный вами фильм, а могущие служить для него «объяснительной рамкой»).
- Просмотреть критические статьи о вашем фильме: на что обращают внимание кинокритики, в какой контекст (социокультурный, исторический, политический) помещают фильм. Согласны ли вы с ними.
- При желании – посмотреть зрительскую рецензию (соответствие/несоответствие ожиданиям, что запомнилось, понравилось /не понравилось, удивило, возмутило).
- При непосредственном анализе фильма обратить внимание на:
 - тип сюжета (кино нарративное / ненарративное); мотивировку поступков (что происходит, как происходит и почему);
 - место действия и окружающая среда (где происходит действие и какова обстановка, в которой действуют герои, как она влияет на происходящее);
 - характеристики персонажей (внешность, манера поведения, жесты, походка, одежда); взаимодействие с окружающими («свои» - «чужие»), система ценностей;
 - особенности киноязыка: монтаж, план (крупный, средний дальний), раДисциплина (съемка сверху/съемка снизу), тип съемки (ручная камера / закрепленная камера), цвет / его отсутствие, звук, музыка / песня и пр.; характер кинематографического воздействия на зрителя, способы поддержания зрительского напряжения и/или интереса к киноповествованию.

Приветствуется наличие в тексте кадров из фильма.

Объем письменной работы – 5 страниц (примерно 15 тыс. знаков).

По итогам работы на семинарах и домашней письменной работы ставится зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: рассмотреть, как происходит внутри кинематографа медиация культурных форм.

Задачи дисциплины:

- научиться анализировать фильм как культурный источник;
 - научиться видеть культурные параллели в фильмах различных периодов;
 - проследить, как эволюционируют/мигрируют/цитируются жанры, персонажи, киноприемы;
 - освоить литературу по различным подходам к анализу фильма.
- в практике культурной медиации как культурологических теорий и методов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые понятия теории кино и культурологических исследований, прежде всего, связанных с исследованиями современного кинематографа как практики культурной медиации;
- историю культуры кинематографа и ее связь с социокультурной динамикой общества;
- знать актуальные исследования на эту тему

Уметь:

- применять теоретические понятия к анализу кинематографа как медийной практики;
- видеть различия между разными теоретическими концепциями, понимать контекст их появления и границы применимости

Владеть:

- профессиональными навыками ведения дискуссии о кинематографе, аргументированного отстаивания своей теоретической позиции;
- навыками представления результатов исследования.

.....