

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

Зарубежное кино

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.04.01 Культурология

Код и наименование направления подготовки/специальности

Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Зарубежное кино

Рабочая программа

Составитель: Т.Ю. Дашкова, кандидат филологических наук, доцент

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№3 от 27.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины.....	6
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии	8
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	8
5.1 Система оценивания	8
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	9
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	10
6.1 Список источников и литературы	10
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	11
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	12
9. Методические материалы.....	13
9.1 Планы практических занятий	13
9.2 Методические рекомендации по освоению дисциплины	16
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	18

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Зарубежное кино» – предложить проблемный подход к истории кино, посмотреть на нее как на череду культурных и эстетических переключек между фильмами разных исторических эпох. Мы рассмотрим, какие тенденции и инновации «старого кино» получают продолжение в современном кинематографе; какими путями происходит обновление киноязыка; какие метаморфозы претерпевают жанры с течением времени; как забытые приемы получают новую жизнь в связи с появлением новых технологий; как и почему современные зрители смотрят старые фильмы и пр.

Задачи дисциплины

- ознакомиться со значимыми тенденциями (направлениями, жанрами) в истории развития кинематографа;
- получить представление о смене киноязыков в зарубежном (авторском) кинематографе;
- выработать навыки сравнительно-исторического подхода при работе с разновременными источниками;
- обсудить интересные теоретические работы по кино как общеметодологического, так и инструментального характера;
- получить представление о современном состоянии cinema studies и о работе в междисциплинарном исследовательском поле;
- научиться анализировать художественные фильмы, рефлексирова свои методы;
- выработать подходы для работы с различными формами рецепции кино (кинокритика, интернет-форумы, фанатские сайты).

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

Компетенции (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1. Способен самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта	ПК-1.3. Применяет соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Знать: - понятийный аппарат западных и отечественных культурологических и киноведческих теорий. Уметь: - структурировать исследовательский материал и формулировать основные положения исследования; - применять знания при анализе кинотекстов. Владеть: - теориями и методологиями для изучения фильмов в контексте мировой культуры.
ПК-2. Способен изучать различные виды культурных объектов в	ПК-2.2. Пользуется современными компьютерными	Знать: - о различных современных

разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации	технологиями поиска и анализа информации, работает с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных	компьютерных технологиях поиска информации. Уметь: - находить и анализировать информацию по различным базам данных. Владеть: - навыками сбора и структурирования исследовательского материала; - технологиями поиска и анализа информации с использованием внутрироссийских и зарубежных электронных баз данных.
ПК-9. Готов к проектно-аналитической и экспертно-консультационной работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности	ПК-9.3. Владеет навыками анализа стратегий, программ, проектов и документов в сфере социокультурной деятельности	Знать: - последовательность этапов и структуру исследовательской работы; - основные принципы проектно-аналитической работы в сфере социокультурной деятельности. Уметь: - пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ. Владеть: - навыками анализа стратегий, программ, проектов и документов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Зарубежное кино» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История и методология изучения культуры, Методология исследовательской деятельности и академическая культура, Теория и практика анализа художественных текстов: литература и кино, Советская массовая культура: жанровое кино.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик.: Кино и мода, Визуальные исследования, научно-исследовательская работа,

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
2	Лекции	8
2	Практические занятия	28
Всего:		36

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

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	<i>Тема 1. Зарубежное кино: концепция Дисциплинаа и методы анализа.</i>	Описание концепции Дисциплинаа: теоретические концепция – выборка фильмов – анализ. История и современность: трансформации жанров, эстетические влияния и «переклички» и пр. Различные методы анализа кинофильмов: структурно-семиотический, социологический, психоаналитический, гендерный, анализ рецепции, феноменологический подход, исследование телесности и пр. З.Кракауэр, А.Базен, Б.Балаш, Р.Барт, К.Метц, Ж.Делёз, С.Жижек, Д.Бордуэлл, В.Собчак, Т.Эльзесер. Понятие cinema studies.
	<i>Тема 2. Раннее кино как проблема: иллюзионизм и спецэффекты.</i>	Новое понимание «раннего кино» 1894-1908 гг. (Т.Ганнинг, Т.Эльзесер, Н.Самутина). Понятие «кино аттракционов». Культурные, технические и эстетические особенности раннего кино. Братья Люмьер и Ж.Мельес. Приемы раннего кино в фильмах современных режиссеров (Т.Бертон, М.Гондри, Ж.-П.Жене). «Кино аттракционов» и спецэффекты. Компьютерные спецэффекты.
	<i>Тема 3. Киноэкспрессионизм и фильмы ужасов.</i>	Специфика немецкого экспрессионизма 20-х гг.: «Кабинет доктора Калигари». «Носферату – симфония ужаса». Американский хоррор 30-х: «Дракула», «Франкенштейн», «Мумия» и их сиквелы. Фильмы ужасов 50-70-х.(Р.Корман,

	М.Бава, Д.Ардженито, Дж. Ромеро). Перезапуск старых сюжетов. Новые пути развития современного хоррора: «Звонок», «Ведьма из Блэр» (мокьюментари), «Убрать из друзей» и пр.
<i>Тема 4. Голливудский «большой стиль»</i>	Особенности голливудского «большого стиля» (Д.Бордуэлл). Студийная система. Система звезд. Жанровая система. «Пеплум» (Д.Гриффит). Film noir (Дж.Хьюстон, О.Уэлс). Вестерн (Дж.Форд). Традиции «большого стиля» в современном кинематографе (Р.Скотт, О.Стоун, М.Гибсон, М.Скорсезе, Р.Поланский, Б. де Пальма, К.Иствуд, С.Леоне, братья Коэны). Пародии / стилизации «большого стиля» (Р.Земекис, К.Тарантино, Г.Вербински). Рефлексия жанра (сериал «Мир дикого Запада»)
<i>Тема 5. Альфред Хичкок и традиции мистического триллера.</i>	Характеристики авторского стиля А.Хичкока. Традиция изучения его фильмов («новая волна», Ф.Трюффо) Понятие саспенса. Влияние эстетики фильмов Хичкока на фильмы современных режиссеров (С.Кубрик, Д.Аронофски). Традиции мистического триллера (Д.Линч Р.Поланский, А.Паркер, Д.Карпентер, Ф.Дерабонт, Н.Шьямалан). Феномен «Твин Пикс»: сериалы «Королевство», «Секретные материалы», «Очень странные дела».
<i>Тема 6. Мюзиклы и театрализация</i>	Особенности классического голливудского мюзикла («Певец джаза» (1929), «42 улица», «Волшебник страны Оз», «Серенада Солнечной долины», «Поющие под дождем», «Моя прекрасная леди», «Мэри Поппинс», «Звуки музыки»). Трансформация жанра в 70-80-е годы («Кабаре», «Весь этот джаз»). Рок-опера («Вестсайдская история», «Иисус Христос Суперзвезда», «Стена»). Современный мюзикл («Чикаго», «Мулен Руж!», «Ла Ла Ленд»). Мюзикловая традиция в американской анимации («Белоснежка и семь гномов», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Принцесса и лягушка», «Рио»).
<i>Тема 7. Кинофантастика.</i>	Традиции ранней («докубриковской») кинофантастики («Запретная планета», «Вторжение похитителей тел», «День, когда остановилась Земля») . «2001: Космическая Одиссея» Стенли Кубрика и технологическая фантастика. Авторские фантастические фильмы («Альфи», «451 по Фаренгейту», «Солярис»). Новые пути фантастического жанра («Бегущий по лезвию» (1982, 2017), «Матрица», «Аватар»,

		«Район №9», «Интерстеллар»). Фантастические киновселенные «Звездный путь», «Звездные войны». Экранизации комиксов.
	<i>Тема 8. Авторское европейское кино</i>	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.

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.

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 дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- доклад (темы 4,8))	10 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация зачёт (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	А
83 – 94		зачтено

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 обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	хорошо/ зачтено	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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Примерные темы докладов:

(проверяемые компетенции ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-9.3)

1. Влияние эстетики раннего кино на современный кинематограф. ПК-1.3
2. Немецкий экспрессионизм и пути развития современного хорора. ПК-1.3
3. Жанры голливудского «большого стиля». ПК-1.3, ПК-2.2
4. Традиции «большого стиля» в современном кинематографе. ПК-9.3
5. Авторский стиль А.Хичкока. ПК-2.2
6. Особенности классического Голливудского мюзикла. ПК-9.3
7. Пути развития жанра кинофантастики ПК-1.3
8. Направления европейского послевоенного кино: неореализм и «новая волна». ПК-1.3
9. Особенности европейского авторского кино. ПК-9.3
10. Л.фон Триер и современные альтернативы голливудскому кинематографу. , ПК-9.3, ПК-2.2

Письменная работа (проверяемые компетенции ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-9.3):

- 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 (фильмография)

- «Английский пациент» (1996, Э.Мингелла)
- «Бегущий по лезвию» (1982, реж. Р.Скотт)
- «Бегущий по лезвию 2049» (2017, реж. Д.Вильнев)
- «Бен Гур» (1959, У.Уайлер)
- «Бульвар Сансет» (1950, реж. Б.Уайлдер)
- «Весь этот джаз» (1979, реж. Боб Фосс)
- «Головокружение» (1958, реж. А.Хичкок)
- «Дилижанс» (1939, Дж.Форд)
- «Дракула Брэма Стокера» (1992, реж. Ф.Коппола)
- «Кабинет доктора Калигари» (1920, реж. Р.Вине)
- «Ла Ла Ленд» (2017, Д.Шазелл)
- «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)
 «Район № 9» (2009, реж. Н. Бломкамп)
 «Рассекая волны» (1996, реж. Л. фон Триер)
 «Сияние» (1980, реж. С.Кубрик)
 «Тень вампира» (2001, реж. Э.Меридж)
 «Черный лебедь» (2010, реж. Д.Аронофски)
 «8 ½» (1963, реж. Ф. Феллини)
 2001: Космическая одиссея» (1968, реж. С.Кубрик)

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. - 439с.
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. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002449637/
 - Долин А. Джим Джармуш : стихи и музыка / Антон Долин. - Москва : Новое лит. обозрение, 2017. - 213, [1] с. https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011361422/
 - 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.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Журнал «Киноведческие записки» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.kinozapiski.ru/>
 Журнал «Искусство кино» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://kinoart.ru/>
 Журнал «Сеанс» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://seance.ru/>
 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://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

1. Windows
2. Microsoft Office

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

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

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

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

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

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

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

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

9. Методические материалы

9.1 Планы практических занятий

Практическое занятие №1.

Проблемы:

Описание концепции Дисциплинаа: теоретические концепция – выборка фильмов – анализ. История и современность: трансформации жанров, эстетические влияния и «переклички» и пр. Различные методы анализа кинофильмов: структурно-семиотический, социологический, психоаналитический, гендерный, анализ рецепции, феноменологический подход, исследование телесности и пр. З.Кракауэр, А.Базен, Б.Балаш, Р.Барт, К.Метц, Ж.Делёз, С.Жижек, Д.Бордуэлл, В.Собчак, Т.Эльзесер. Понятие cinema studies.

Практическое занятие № 2.

Тема : Раннее кино как проблема: иллюзионизм и спецэффекты

Проблемы:

Новое понимание «раннего кино» 1894-1908 гг. (Т.Ганнинг, Т.Эльзесер, Н.Самутина). Понятие «кино аттракционов». Культурные, технические и эстетические особенности раннего кино. Братья Люмьер и Ж.Мельес. Приемы раннего кино в фильмах современных режиссеров (Т.Бертон, М.Гондри, Ж.-П.Жене). «Кино аттракционов» и спецэффекты. Компьютерные спецэффекты.

Фильмы для анализа:

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

«Пена дней» (2013, реж. М.Гондри)

«Крупная рыба» (2003, реж. Т.Бёртон)

Практическое занятие № 3.

Тема: Киноэкспрессионизм и фильмы ужасов.

Проблемы:

Специфика немецкого экспрессионизма 20-х гг.: «Кабинет доктора Калигари». «Носферату – симфония ужаса». Американский хоррор 30-х: «Дракула», «Франкенштейн», «Мумия» и их сиквелы. Фильмы ужасов 50-70-х. (Р.Корман, М.Бава, Д.Ардженго, Дж. Ромеро). Перезапуск старых сюжетов. Новые пути развития современного хоррора: «Звонок», «Ведьма из Блэр» (мокьюментари), «Убрать из друзей» и пр.

Фильмы для анализа:

«Кабинет доктора Калигари» (1920, реж. Р.Вине)

«Носферату – симфония ужаса» (1922, реж. Ф.Мурнау) /«Тень вампира» (2001, реж. Э.Меридж)

«Ведьма из Блэр: Дисциплинаовая с того света» (1999, Д.Мирик, Э.Санчес)

Практическое занятие № 4.

Тема: Голливудский «большой стиль»

Проблемы:

Особенности голливудского «большого стиля» (Д.Бордуэлл). Студийная система. Система звезд. Жанровая система. «Пеплум» (Д.Гриффит). Film noir (Дж.Хьюстон, О.Уэлс). Вестерн (Дж.Форд). Традиции «большого стиля» в современном кинематографе (Р.Скотт, О.Стоун, М.Гибсон, М.Скорсезе, Р.Поланский, Б. де Пальма, К.Иствуд, С.Леоне, братья Коэны). Пародии / стилизации «большого стиля» (Р.Земекис, К.Тарантино, Г.Вербински). Рефлексия жанра (сериал «Мир дикого Запада»)

Фильмы для анализа:

«Бульвар Сансет» (1950, реж. Б.Уайлдер)

«Дилижанс» (1939, Дж.Форд)

«Бен Гур» (1959, У.Уайлер). Продолжительность фильма 212 минут!!!

«Английский пациент» (1996, Э.Мингелла)

Практическое занятие № 5.

Тема: Альфред Хичкок и традиции (мистического) триллера

Проблемы:

Характеристики авторского стиля А.Хичкока. Традиция изучения его фильмов («новая волна», Ф.Трюффо) Понятие саспенса. Влияние эстетики фильмов Хичкока на фильмы современных режиссеров (С.Кубрик, Д.Аронофски). Традиции мистического триллера (Д.Линч Р.Поланский,

А.Паркер, Д.Карпентер, Ф.Дерабонт, Н.Шьямалан). Феномен «Твин Пикс»: сериалы «Королевство», «Секретные материалы», «Очень странные дела».

Фильмы для анализа:

- «Психо» (1960, реж. А.Хичкок)
- «Головокружение» (1958, реж. А.Хичкок)
- «Сияние» (1980, реж. С.Кубрик)
- «Черный лебедь» (2010, реж. Д.Аронофски)

Практическое занятие № 6.

Тема: Мюзиклы и театрализация

Проблемы:

Особенности классического голливудского мюзикла («Певец джаза» (1929), «42 улица», «Волшебник страны Оз», «Серенада Солнечной долины», «Поющие под дождем», «Моя прекрасная леди», «Мэри Поппинс», «Звуки музыки»). Трансформация жанра в 70-80-е годы («Кабаре», «Весь этот джаз»). Рок-опера («Вестсайдская история», «Иисус Христос Суперзвезда», «Стена»). Современный мюзикл («Чикаго», «Мулен Руж!», «Ла Ла Ленд»). Мюзикловая традиция в американской анимации («Белоснежка и семь гномов», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Принцесса и лягушка», «Рио»).

Фильмы для анализа:

- «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» (2017, Д.Шазелл)

Практическое занятие № 7.

Тема: Кинофантастика: границы человеческого и метаморфозы телесности

Проблемы:

Традиции ранней («докубриковской») кинофантастики («Запретная планета», «Вторжение похитителей тел», «День, когда остановилась Земля»). «2001: Космическая Одиссея» Стенли Кубрика и технологическая фантастика. Авторские фантастические фильмы («Альфавиль», «451 по Фаренгейту», «Солярис»). Новые пути фантастического жанра («Бегущий по лезвию» (1982, 2017), «Матрица», «Аватар», «Район №9», «Интерстеллар»). Фантастические кино вселенные: «Звездный путь», «Звездные войны». Экранизации комиксов.

Фильмы для анализа:

- «2001: Космическая одиссея» (1968, реж. С.Кубрик)
- «Бегущий по лезвию» (1982, реж. Р.Скотт) - см. статью в Википедии / «Бегущий по лезвию 2049» (2017, реж. Д.Вильнев)

«**Район № 9**» (2009, реж. Н. Бломкамп)

«**Интерстеллар**» (2014, реж. К.Нолан)

Практическое занятие № 8.

Тема: Авторское европейское кино

Проблемы:

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.

Фильмы для анализа:

М.Антониони «Приключение» (1960)

Ф. Феллини «8 ½» (1963)

И.Бергман «Персона» (1966)

Л. фон Триер «Расекая волны» (1996)

9.2 Методические рекомендации по освоению дисциплины

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 «Зарубежное кино» 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 рецепцию (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 «Зарубежное кино» - предложить проблемный подход к истории кино, посмотреть на нее как на череду культурных и эстетических перекличек между фильмами разных исторических эпох. Мы рассмотрим, какие тенденции и инновации «старого кино» получают продолжение в современном кинематографе; какими путями происходит обновление киноязыка; какие метаморфозы претерпевают жанры с течением времени; как забытые приемы получают новую жизнь в связи с появлением новых технологий; как и почему современные зрители смотрят старые фильмы и пр.

Задачи дисциплины:

- ознакомиться со значимыми тенденциями (направлениями, жанрами) в истории развития кинематографа;
- получить представление о смене киноязыков в зарубежном (авторском) кинематографе;
- выработать навыки сравнительно-исторического подхода при работе с разновременными источниками;
- обсудить интересные теоретические работы по кино как общеметодологического, так и инструментального характера;
- получить представление о современном состоянии cinema studies и о работе в междисциплинарном исследовательском поле;
- научиться анализировать художественные фильмы, рефлексирова свои методы;
- выработать подходы для работы с различными формами рецепции кино (кинокритика, интернет-форумы, фанатские сайты).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- понятийный аппарат западных и отечественных культурологических и киноведческих теорий;
- о различных современных компьютерных технологиях поиска информации;
- последовательность этапов и структуру исследовательской работы;
- основные принципы проектно-аналитической и экспертно-консультационной работы в сфере социокультурной деятельности.

Уметь:

- структурировать исследовательский материал и формулировать основные положения исследования;
- применять знания при анализе кинотекстов;
- находить и анализировать информацию по различным базам данных;
- пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ.

Владеть:

- теориями и методологиями для изучения фильмов в контексте мировой культуры;
- навыками сбора и структурирования исследовательского материала;
- технологиями поиска и анализа информации с использованием внутрисерийских и зарубежных электронных баз данных;
- навыками анализа и экспертизы стратегий, программ, проектов и документов.