

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура массовых коммуникаций

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Культура кинематографа
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Б.В. Рейфман

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.....	5
2.	Структура дисциплины.....	5
3.	Содержание дисциплины.....	6
4.	Образовательные технологии.....	11
5.	Оценка планируемых результатов обучения.....	13
5.1	Система оценивания.....	13
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	13
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	14
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
6.1	Список источников и литературы.....	17
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	18
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	18
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	19
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	19
9.	Методические материалы.....	20
9.1	Планы семинарских занятий.....	20
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	23
9.3	Иные материалы.....	23
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	25

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров-культурологов представления о культуре мирового кинематографа.

Понимание «культуры кинематографа» в данном случае соответствует двум не сводимым, друг к другу, альтернативным, но одинаково важным для изучения дисциплины современным контекстам видения «культуры» как таковой: с одной стороны, «культура кинематографа» мыслится как процесс и результаты эстетической, прежде всего, режиссерской, творческой деятельности, хотя и связанной с той или иной традицией, но оцениваемой, в первую очередь, исходя из степени индивидуальной авторской оригинальности и новаторства; с другой стороны, как совокупность институций, предопределяющих те или иные коммуникативные практики, критерий качества индивидуального осуществления которых как раз и задается уровнем их профессионального соответствия определенному институционализированному «канону». Будущие бакалавры-культурологи должны ознакомиться с культурой мирового кинематографа (в обозначенных выше смыслах), с ее отдельными линиями, в той или иной степени локализованными в историческом времени и географическом пространстве, со связями как самого кинематографа, так и интеллектуальных рефлексий по его поводу с общими социокультурными тенденциями в мире и с доминирующими интеллектуальными гуманитарными течениями.

Задачи курса состоят в том, чтобы

- выделить наиболее важные периоды мирового кинематографа, его динамику и связи с развитием кинотеоретической мысли, другими направлениями гуманитарной рефлексии и меняющимися формами политической реальности, медиа и повседневной жизни;
- познакомить студентов с самыми значительными произведениями мирового кино;
- выработать у студентов навыки самостоятельного разнопланового анализа произведений киноискусства;
- представить историю культуры мирового кино 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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.3 – Понимает межкультурное разнообразие общества в его различных контекстах: философском, социально-историческом, этическом	<i>Знает:</i> – основные линии взаимовлияния различных направлений мирового кинопроцесса, воздействие на кинопроцесс мировой киномысли и важнейших направлений гуманитарной рефлексии. <i>Умеет:</i> – определять основные характеристики того или иного этапа истории культуры мирового кино; – анализировать связи этих характеристик с более общими социокультурными тенденциями.

ПКУ-2 способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере	ПКУ-2.1 – Знает современные подходы, теории, концепции, методы изучения культуры.	<i>Знает:</i> – культурную историю мирового кино и ее связь с социокультурной динамикой; – основные культурологические исследовательские подходы к культуре мирового кино и к ее истории и связи этих подходов с ведущими гуманитарными, прежде всего, философскими, интеллектуальными течениями; – базовые понятия теории кино и культурологических исследований, прежде всего, связанных с исследованиями современной визуальной культуры – основные этапы истории культуры мирового кино. <i>Умеет:</i> – проводить самостоятельный историко-культурный, культурологический и более специализированный киноведческий анализ фильмов. <i>Владеет:</i> – профессиональными навыками ведения дискуссии о кинематографе, аргументированного отстаивания своей теоретической позиции; – навыками представления результатов исследования.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культура кинематографа» 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: «Массовая культура», «Медиа культура», «Теория медиа».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Междисциплинарный научно-исследовательский и проектный семинар по профилю подготовки», «Исследования медиа культуры».

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
6	Лекции	20
6	Семинары/лабораторные работы	40
Всего:		60

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 30 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/лабораторные работы	24
Всего:		36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 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
7,8	Лекции	12
7,8	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 75 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные ценностные доминанты и исследовательские парадигмы в сфере изучения культурной истории кино. Общий обзор содержания и основных ориентиров курса.

Предмет и задачи курса.

Общий обзор содержания и основных культурологических и киноведческих ориентиров курса «Культура кинематографа».

Различные концепции «культуры» как, в определенном смысле, противоположные основания подходов к изучению культуры кинематографа. Изучение культуры кинематографа как истории кинематографических эпох и направлений, при подходе к которым главное значение придается эстетической творческой деятельности режиссеров-художников, хотя и связанной с теми или иными традициями, но рассматриваемой, в первую очередь, в

соответствии с ценностью режиссерского таланта, индивидуальной авторской оригинальности и новаторства. Изучение культуры кинематографа как истории институций, предопределяющих процесс создания фильма как ту или иную сложившуюся коммуникативную практику в ее конкретном воплощении, уровень качества которого соотносится с ценностью профессионализма акторов и соответствия их продукта «канону».

Тема 2. Культурологические аспекты эпохи рождения кино. Рождение кино. Мировой кинопроцесс в первую четверть века существования кинематографа (до начала киноавангардистского периода). Кино становится рассказчиком: Изобретение монтажно-повествовательного киноязыка и становление киножанров. Рождение Голливуда.

Разнонаправленные настроения в жизненной атмосфере эпохи рождения кино: «научно-технический» оптимизм и тревожность, динамичный прагматизм и усталость от «целерациональности», индивидуализм и желание общности. Взаимосвязь этих настроений с такими философскими, социологическими и психологическими концептами как «иррациональность», «поток сознания», «бессознательное», «массовый человек», «психология толпы» и др., быстро превратившимися в обыденные понятия.

Эстетическая и техническая предыстория кино. «Линия Люмьера» и «линия Мельеса».

Первые поиски средств киноповествования, еще не связанные с эстетическим восприятием кино.

Первые шаги на пути к киноискусству: французская комедия (Андре Дид и Макс Линдер), организация «Фильм д'ар», итальянские «пеплумы». Развитие кинопроизводства и первые студии «Пате» и «Гомон». Русское дореволюционное кино.

«Брайтонская школа» и первые поиски в области киномонтажа. Изобретение крупного плана, «субъективного взгляда» кинокамеры, параллельного киномонтажа. Фильм Эдвина Портера «Большое ограбление поезда» (1903). Творчество Дэвида Уорка Гриффита: революция в области киномонтажа и новые подходы к работе с актерами. Фильмы Гриффита «Рождение нации» (1915) и «Нетерпимость» (1916). Рождение жанрового кино.

Начало истории взаимоотношений и взаимовлияний кинематографа и его аудитории.

Американский кинематограф до Голливуда: изобретение кинетоскопа Томасом Эдисоном и кинетографа Уильямом Диксоном. 30-секундные кинетоскопные фильмы У.Диксона и Э.Куна. Нью-Йоркские киностудии, «война патентов» и «трестовая война». Эра никельдеонов и третья волна эмиграции в США.

Рождение Голливуда. «Три кита» голливудского кинематографа: система звезд, система продюсерского кино и система «железный сценарий». Мак Сеннетт, фирма «Кистоун» и рождение американской «комической». Творчество Чарльза Спенсера Чаплина. Первые жанры американского и мирового кино: комедия, мелодрама, приключенческий и костюмированный исторический фильм, детектив, гангстерский фильм, фильм ужасов. Рождение и эволюция вестерна – одного из основных жанров американского кино.

Тема 3. Европейский киноавангард: философские и кинотеоретические основания и основные направления.

Культурная атмосфера в Европе во время и после Первой мировой войны. Радикализация модернистских веяний в искусстве второй половины 1910-х гг. и резкая переориентация эстетического «стиля модерн» в направлении авангардизма. Авангардистские поиски кинотеоретиков и кинематографистов как альтернатива монтажно-повествовательному киноязыку и «развлекающему, но не развивающему зрителя» жанровому кинематографу. «Жизненно»-философские и марксистские основания различных направлений киноавангарда. Теоретико-эстетическое обоснование авангардистского искусства в целом и киноавангарда, в частности. В поисках «чистого кино». «Фотогения» – основное понятие теоретиков французского киноавангарда. Французский киноимпрессионизм. Фильмы Абея Ганса «Колесо» (1923) и «Наполеон» (1927). Французский «второй киноавангард»: «интегральная синеграфия», киносюрреализм. Фильмы «Механический балет» (1925) Фернана Леже,

«Антракт» (1924) Рене Клера и «Андалузский пес» (1928) Луиса Бунюэля. Физиогномическая кинотеория Белы Балаша и немецкий киноэкспрессионизм. Фильм «Кабинет доктора Калигари» (1919) Роберта Вине – самый выразительный экспрессионистский фильм немецкого кино.

Советский киноавангард: Лев Кулешов, Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн, ФЭКСы, Дзига Вертов. С. Эйзенштейн – выдающийся кинотеоретик и кинорежиссер, представитель советского конструктивизма, вышедший в своем творчестве далеко за его пределы. «Монтаж аттракционов» и фильмы С.Эйзенштейна «Стачка» (1924) и «Броненосец «Потемкин» (1925).

Эстетический функционализм и начало идейно-теоретических поисков путей «проектирования» зрителя. Работа Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Беньямин и Эйзенштейн.

Тема 4. Кино становится звуковым. Новые течения и жанры «Кинореализм» 1930-х – 1940-х гг.

История рождения звукового кино. «Певец джаза» и другие первые звуковые фильмы. 30-е годы – «Золотой век» Голливуда. Новая история старых киножанров: обновленные версии гангстерского фильма, фильма ужасов, кинокомедии. Возникновение новых киножанров: «черного» криминального фильма, в будущем, прежде всего, во Франции, названного «нуаром», триллера, мюзикла. «Мальтийский сокол» (1941) Джона Хьюстона – первый «черный» фильм. Творчество Альфреда Хичкока: саспенс и триллер. Фильмы А.Хичкока «Головокружение» (1958), «Психо» (1960), «Птицы» (1963) и др. Французский «поэтический реализм» 30-х – 40-х годов. Советский «киномиф». История мюзикла. Лучшие мюзиклы мирового кино: «Поющий под дождем» (1952), «Оркестровый фургон» (1953), «Вестсайтская история» (1961), «Шербургские зонтики» (1964). Новые жанровые разновидности мюзикла, появившиеся в 50-е и 60-е годы: рок-н-рольный мюзикл, поп-мюзикл, рок-опера. Фильм «Кабаре» (1973) Боба Фосса – выдающийся мюзикл мирового кино.

«Кинореализм» 1930-х – 1940-х годов. Полное подчинение «ритмов» «сентиментальной стороне каждого события» (Р. Клер) – общая тенденция мирового кино 1930-х гг., порывавшего с эстетикой киноавангарда и переходившего к тотальному «кинореализму». Социокультурные предпосылки такой трансформации. Французский «поэтический реализм» 1930-х – 1940-х гг. Итальянское кино «белых телефонов». Немецкое кино «от Калигари до Гитлера». «Горные фильмы» А. Фанка и киноэстетика Л. Рифеншталь: от «Священной горы» к «Триумфу воли». Советский «киномиф». Нуар («черный фильм») и другие новые и «старые новые» жанры.

Тема 5. Модернистские тенденции в европейском и мировом кинематографе 1940-х – 1950-х гг.: теория и история. Итальянский неореализм.

Экзистенциалистское понятие «подлинность» («аутентичность») и модернистские тенденции в мировой литературе и искусстве после I Мировой войны. Влияние экзистенциалистской философии и модернистской литературы на кинематограф. Неореализм и его «авторские» продолжения в модернистском контексте. Другие модернистские линии европейского кинематографа: «Гражданин Кейн» О. Уэллса. «Дневник сельского священника» Р. Брессона, фильмы И. Бергмана. А. Базен – выдающийся теоретик киномодернизма 1940-х – 1950-х гг., выявивший его основные философские смыслы и систематизировавший его стилистические приемы.

Итальянский неореализм – выдающееся явление послевоенного мирового кино. Анализ неореализма в статьях французского кинокритика А. Базена. Общие неореалистические принципы: актуальность и социальная конфликтность тематики фильмов, отказ от павильонной съемки, работа с непрофессиональными актерами. Творчество основных деятелей неореализма: Р. Росселини, В. Де Сика, Д. Де Сантиса, Л. Висконти. Фильмы «Рим – открытый город» (1945), «Пайза» (1946) Р.Росселини, «Похитители велосипедов» (1948) В.Де Сика. Теоретические споры середины 1950-х гг. и кризис неореализма как единого течения. Неореалистические

традиции в творчестве выдающихся итальянских кинорежиссеров-«авторов» Ф. Феллини, Л. Висконти, М. Антониони, П. П. Пазолини, Б. Бертолуччи. Мировое значение неореализма.

Тема 6. Французская и английская «новые волны»: теория и история

Культурная атмосфера в Западной Европе и США в 1950-е гг. Молодежный нонконформизм, «джазовая» свобода и первые гуманитарные атаки на «большие нарративы» и экзистенциалистскую «подлинность», предвосхищавшие генезис постмодернистского «отсутствия» и тотальное наступление дискурсов «повседневности». Аутентичные смыслы понятия «авторское кино», впервые озвученного Ф. Трюффо в опубликованной в 1954 г. статье «Об одной тенденции во французском кино». Споры о «политике авторов» на страницах журнала «Кайе дю синема» между его главным редактором А.Базеном и работавшими в журнале молодыми критиками Ф.Трюффо, Ж.-Л.Годаром, Ж.Риветтом, Э.Ромером, К.Шабролем. О соответствии аутентичной идеи «авторского кино» назревавшему интеллектуальному переосмыслению позиции «массового человека», который после II Мировой войны постепенно превращался из «жертвы "культуриндустрии"» и объекта радикальной философской критики в новую «историческую форму человека», способную «полностью раскрыться как в бытии, так и в творчестве» (Р.Гвардини). Превращение молодых критиков, работавших в «Кайе дю синема», в кинорежиссеров. Рождение «новых волн» и их основные направления. Французская и английская «новые волны» и контркультура. Английское документалистское течение «свободное кино» как предистория английской «новой волны». Английская «новая волна»: Линдсей Андерсон, Тони Ричардсон, Карел Рейш и другие. Связь английской «новой волны» с литературным течением «молодые рассерженные люди» и с «новыми левыми». Интеллектуальное созвучие первых «новых волн» маркузеанскому «повороту» Франкфуртской школы, информационной концепции культуры М.Маклюэна, социологическим идеям «феноменологии естественной установки», «социального конструирования реальности» и британских «культурных исследований». Фильмы Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» (1959), Франсуа Трюффо «400 ударов» (1959), Алена Рене «Хиросима, моя любовь» (1959), Тони Ричардсона «Оглянись во гневе» (1959) и «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» (1962), Карела Рейша «В субботу вечером, в воскресенье утром» (1960), Линдсея Андерсона «Такова спортивная жизнь». Обновление киноязыка в кинематографе французской и английской «новых волн». Первые «новые волны» и будущая эпоха постмодерн. Влияние первых «новых волн» на мировой кинематограф.

Тема 7. Основные направления западноевропейского киноискусства 1960-х – 1980-х гг. Новый Голливуд и его влияние: американский кинематограф 1960-х – 1990-х гг.

«Новое немецкое кино» и другие новые течения и «волны» 1960-х годов.

«Политическое кино» 1970-х и его социокультурные предпосылки.

Концептуально-культурологические тенденции в киноискусстве последних десятилетий XX и востребованные этими тенденциями стилистические формы деформации «реалистического» киноповествования. Размышления о европейской культуре и ее образы в фильмах Ф. Феллини, Л. Висконти, М. Антониони, П. П. Пазолини, И. Бергмана, Ф. Трюффо, Р.-В. Фасбиндера, Й. Стеллинга и др.

Нараствание влияния постмодернистской эстетики в кинематографе 1980-х гг. Споры модернизма и постмодернизма в кино как оппозиция двух форм и смыслов кинематографической «экстремальности». Споры модернизма и постмодернизма в концептуальных фильмах Питера Гринуэя.

Изменение доминирующей тенденции в понимании культуры, в частности, культуры кинематографической: cinema studies как проявление начавшегося в английских cultural studies поворота от ценностно-вертикального личностно-эстетического к ценностно-горизонтальному коммуникативно-институциональному пониманию культуры. Работа Стива Нила «Art cinema как институция».

Предыстория Нового Голливуда. Американский киноавангард: Майя Дерен, Кеннет Энгер, Йонас Мекас, Энди Уорхол и др. Американское «независимое кино» до Нового Голливуда. Нарастание нонконформистских и контркультурных тенденций в американской жизни, литературе и искусстве в 1950-е гг. Киногерои-бунтари Джеймса Дина и молодого Марлона Брандо. Взлеты и падения Элиа Казана. Контркультура 1960-х: американская версия. Широкое распространение телевидения, кризис больших голливудских киностудий и смена поколений продюсеров, режиссеров и актеров в американском кинематографе 1960-х гг. Появление терминов «Старый Голливуд» и «Новый Голливуд». Три режиссерские волны «Нового Голливуда»: «Сорокалетние» (Сидни Люмет, Артур Пенн, Сэм Пекинпа, Вуди Аллен, Стэнли Кубрик и др.), «пришедшие с телевидения» (Майк Николс, Уильям Фридкин, Сидни Поллак, Питер Богданович и др.) и «самые молодые» (Дэнис Хоппер, Френсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Джордж Лукас и др.) «Антигерои» и «антижанры» «Нового Голливуда». Выход на экраны непохожих на традиционное голливудское кино фильмов «Погоня» (1966), «Бонни и Клайд» (1967) и «Маленький большой человек» (1971) А.Пенна, «Выпускник» (1967) М.Николса, «Беспечный ездок» (1969) Д.Хоппера, «Полуночный ковбой» (1969) Д.Шлезингера, «Космическая одиссея: 2001» (1969) и «Механический апельсин» (1971) С.Кубрика, «Французский связной» (1971) У.Фридкина. Ранние фильмы М.Скорсезе, Ф.Ф.Копполы, С.Спилберга. Коммерциализация стилистических и тематических новшеств «Нового Голливуда» в американском кинематографе 1970-х – 1980-х гг.: фильмы-катастрофы, фильмы о «жестких» полицейских и другие жанровые веяния. Неоконсерватизм и голливудское кино 1980-х. Кинофантастика на пороге фэнтези: «Звездные войны» Д.Лукаса и «школа Спилберга». Постмодернистский кинематограф Дэвида Линча, Квентина Тарантино, братьев Коэнов.

Тема 8. Антитоталитарное кино Восточной Европы и советское «авторское кино».

Влияние итальянского неореализма и французской «новой волны» на антитоталитарное кино Восточной Европы. «Польская школа» и польское кино «морального беспокойства», чехословацкая «Пражская весна», венгерское антитоталитарное кино. Творчество Анджея Вайды: фильмы «Канал», «Пепел и алмаз» (1958), «Человек из мрамора» (1976), «Человек из железа» (1981). Фильмы Кшиштофа Кеслёвского и Кшиштофа Занусси. Творчество Милоша Формана в Чехословакии и США. Фильмы М.Формана 1950-х – 1960-х гг. (чешского периода) «Черный Петр», «Горит, моя барышня», «Любовные похождения блондинки». Фильмы М. Формана американского периода «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадеус». Антитоталитарное кино Венгрии. Фильмы венгерских режиссеров Золтана Фабри, Иштвана Сабо и Кароя Макка.

Культурная атмосфера «хрущевской оттепели». Новые персонажи, новые темы и новый киноязык в советском кинематографе конца 1950-х – начала 1960-х гг. Фильмы Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957), Григория Чухрая «Баллада о солдате» (1959), Сергея Бондарчука «Судьба человека» (1959), Александра Алова и Владимира Наумова «Мир входящему» (1961), Андрея Тарковского «Иваново детство» (1962), Марлена Хуциева «Застава Ильича» (1964). Творчество А.Тарковского: теория «запечатленного времени» и ее воплощение. Угасание оптимизма «хрущевской оттепели» в советском кинематографе 2-ой половины 1960-х. Влияние кинематографа «хрущевской оттепели» на дальнейшее развитие советского кино: творчество крупнейших советских кинорежиссеров Александра Аскольдова, Сергея Бондарчука, Алексея Германа, Элема Климова, Киры Муратовой, Андрея Михалкова-Кончаловского, Никиты Михалкова, Глеба Панфилова, Ларисы Шепитько, Вадима Абдрашитова.

Тема 9. Современный кинопроцесс

Европейская киноэссеистика: творчество Криса Маркера, Харуна Фароки, Хартмута Битомски.

Авторский кинематограф в странах восточной и юго-восточной Азии (Японии, Южной Кореи, Тайланде), в Иране и Латинской Америке.

Манифест «Догма-95» и реализация его принципов в фильмах Ларса фон Триера, Томаса Винтерберга и др. кинематографистов. Артхаусное кино на фоне фэнтези, пеплумов и других жанровых разновидностей «глобальных» голливудских блокбастеров: от оппозиции к мирному сосуществованию. От «смерти автора» к «возвращению автора»: пост-постмодернистские тенденции в современном артхаусе. Пост-документальные стили в европейском кинематографе. Берлинская школа» в немецком кино конца 1990-х – начала 2000-х гг. Новая «экстремальность» в современном европейском кинематографе: new french extremity. Современное независимое кино США: «инди-фильмы». Независимое молодежное кино США: мамблкор-фильмы. Современные кинофестивали и «фестивальное» кино.

4. Образовательные технологии

Программа курса «Культура кинематографа» 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, представляющих собой устное изложение основных позиций письменных рефератов, 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 «Культура европейского кино» предполагают использование следующих образовательных технологий:

- проблемная лекция,
- интерактивная лекция,
- диспут и дискуссия по теме семинара.

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.

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	Введение. Предмет и задачи курса. Основные ценностные доминанты и исследовательские парадигмы в сфере изучения культурной истории кино. Общий обзор содержания и основных ориентиров курса.	Лекция 1 Семинар 1	Вводная лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая беседа с обсуждением доклада

2	Культурологические аспекты эпохи рождения кино. Рождение кино. Мировой кинопроцесс в первую четверть века существования кинематографа (до начала киноавангардистского периода). Кино становится рассказчиком: изобретение монтажно-повествовательного киноязыка и становление киножанров. Рождение Голливуда.	Лекция 2 Семинар 2	Вводная лекция с использованием видеоматериалов. Развернутая беседа с обсуждением доклада
3	Европейский киноавангард: философские и кинотеоретические основания и основные направления.	Лекция 3 Семинары 3, 4	Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение и коллективный анализ одного или нескольких фильмов из предложенного списка. Развернутая беседа с обсуждением доклада.
4	Кино становится звуковым. Новые течения и жанры. «Кинореализм» 1930-х – 1940-х гг.	Лекция 4 Семинары 5, 6	Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение и коллективный анализ одного или нескольких фильмов из предложенного списка. Развернутая беседа с обсуждением доклада.
5	Модернистские тенденции в европейском и мировом кинематографе 1940-х – 1950-х гг.: теория и история. Итальянский неореализм.	Лекция 5 Семинары 7, 8	Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение и коллективный анализ одного или нескольких фильмов из предложенного списка. Развернутая беседа с обсуждением доклада.
6	Французская и английская «новые волны»: теория и история	Лекции 6, 7 Семинары 9, 10	Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение и коллективный анализ одного или нескольких фильмов из предложенного списка. Развернутая беседа с обсуждением доклада.
7	Основные направления западноевропейского киноискусства 1960-х – 1980-х гг.	Лекция 8 Семинары 11, 12, 13	Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение и коллективный анализ одного или нескольких фильмов из

	Новый Голливуд и его влияние: американский кинематограф 1960-х – 1990-х гг.		предложенного списка. Развернутая беседа с обсуждением доклада.
8	Антитоталитарное кино Восточной Европы и советское «авторское кино»	Лекция 9 Семинары 14, 15	Лекция с использованием видеоматериалов. Обсуждение и коллективный анализ одного или нескольких фильмов из предложенного списка. Развернутая беседа с обсуждением доклада.
9	Современный кинопроцесс	Лекция 10 Семинары 16, 17	Лекция с использованием видеоматериалов. Собеседование в форме вопрос-ответ.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии по теме лекции и семинара	5 баллов	30 баллов
- полный ответ по одному из вопросов по теме семинара	5 баллов	10 баллов
- доклад по одной из тем содержания дисциплины	10 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация – экзамен		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			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/ А,В	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/ С	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

Текущий контроль

Примерная тематика письменных работ (рефератов) УК-5.3, ПКУ-2.1:

1. Эстетическая и техническая предыстория кино.
2. Эпоха рождения кино. Культурная атмосфера 2-ой половины XIX в.
3. Рождение кинематографа. «Линия Люмьера» и «линия Мельеса».

4. Открытия в области киномонтажа. Творчество Дэвида Уорка Гриффита.
5. Стилль «модерн» и русское дореволюционное кино.
6. Рождение и принципы деятельности Голливуда.
7. Первые кинематографические жанры.
8. Мак Сеннет и ранняя американская кинокомедия.
9. Творчество Чарльза Спенсера Чаплина.
10. Вестерн: реальная история покорения Дикого Запада и ее
11. кинематографические версии.
12. Основные киноавангардистские течения немого кино и их связь с авангардом и модернизмом как явлениями культуры XX века.
13. «Демонический экран» (Л. Айснер): немецкое кино между двумя Мировыми войнами.
14. Понятие «фотогения» и два периода французского киноавангарда.
15. Кинотеория и кинорежиссура С.М.Эйзенштейна.
16. Изменение жанрового состава кинематографа в связи с наступлением эры звукового кино.
17. История мюзикла.
18. Криминальный фильм: история жанра и основные направления.
19. Фильм ужасов: история жанра и основные направления.
20. Французский «поэтический реализм» (кино Франции 1930-х – 1940-х гг.) и его связь с культурной атмосферой в Европе.
21. Модернистские тенденции в кинематографе 1940-х – 1950-х гг.
22. «Трансцендентальный стиль в кино» (П. Шрейдер): Робер Брессон и другие.
23. Философия кино Андре Базена.
24. Новаторские тенденции в итальянском неореализме.
25. Контркультура и кинематограф.
26. Новаторские тенденции в фильмах французской «новой волны».
27. Восточноевропейское антитоталитарное кино.
28. Кинематограф Анджея Вайды.
29. Кинематограф Милоша Формана.
30. Советский кинематограф «хрущевской оттепели».
31. «Новый Голливуд» и обновление американского кинематографа в 1960-е – 1970-е гг.
32. «Новое немецкое кино»: кинематограф ФРГ во второй половине 1960-х и в 1970-е гг.
33. Кинематограф Луиса Бюнюэля.
34. Кинематограф Лукино Висконти.
35. Кинематограф Федерико Феллини.
36. Кинематограф Микеланджело Антониони.
37. Кинематограф Ингмара Бергмана.
38. Кинематограф Андрея Тарковского.
39. Западноевропейское «политическое кино» 1970-х – 1980-х гг.
40. Неоконсерватизм и американское кино 1980-х гг.
41. Кинофантастика на пороге фэнтези: «Звездные войны» Д.Лукаса и «школа Спилберга».
42. Влияние идей английского направления «cultural studies» (Бирмингемской школы) на теоретические исследования кино: Стив Нил, Дэвид Бордуэлл, Женетт Венсендо, Наталья Самутина и другие представители cinema studies.
43. Постмодернизм в кинематографе и его теории.
44. Кинематограф Дэвида Линча.
45. Кинематограф Квентина Тарантино.
46. Современный блокбастер.
47. Современное японское кино: основные имена и тенденции
48. Современное китайское кино: основные имена и тенденции
49. Современное южнокорейское кино: основные имена и тенденции
50. Современное иранское кино: основные имена и тенденции
51. Современное европейское кино: «за» и «против» Голливуда.

52. Современное российское кино: основные имена и тенденции

Промежуточная аттестация**Вопросы для экзамена УК-5.3, ПКУ-2.1:**

1. Эстетическая и техническая предыстория кино.
2. Эпоха рождения кино. Культурная атмосфера 2-ой половины XIX в.
3. Рождение кинематографа. Изобретения Эдисона и братьев Люмьер. «Линия Люмера» и «линия Мельеса».
4. Открытия в области киномонтажа. Творчество Дэвида Уорка Гриффита.
5. Силь «модерн» и русское дореволюционное кино. Творчество Евгения Бауэра.
6. Рождение и принципы деятельности Голливуда.
7. Первые кинематографические жанры.
8. Ранние американские кинокомедии. Мак Сеннет и фирма «Кистоун».
9. Творчество Чарльза Спенсера Чаплина.
10. Вестерн: реальная история покорения Дикого Запада и ее кинематографические версии.
11. Основные киноавангардистские течения немого кино. «Фотогения», «физиогномика», «монтаж аттракционов». Французская «фотогения», немецкий киноэкспрессионизм и советский киноавангард.
12. Творчество С.М.Эйзенштейна: кинотеория и кинорежиссура.
13. Рождение звукового кино. Новые жанры.
14. История криминального жанра: гангстерский фильм, нуар, триллер.
15. История мюзикла.
16. «Трансцендентальный стиль в кино» (П. Шрейдер): от Р. Брессона до А. Тарковского.
17. Модернистские тенденции в кинематографе 1940-х – 1950-х гг.
18. Философия кино Андре Базена.
19. Обновление киноязыка в итальянском неореализме.
20. Обновление киноязыка во французской «новой волне».
21. Восточноевропейское антитоталитарное кино: «польская школа», венгерское антитоталитарное кино, чехословацкая «Пражская весна».
22. Кинематограф «хрущевской оттепели» и его влияние на позднее советское кино.
23. «Новый Голливуд»: обновление американского кинематографа в 1960-е – 1970-е гг.
24. Творчество Луиса Бюнюэля.
25. Творчество Лукино Висконти.
26. Творчество Федерико Феллини.
27. Творчество Микеланджело Антониони.
28. Творчество Ингмара Бергмана.
29. Творчество Андрея Тарковского.
30. Западноевропейское «политическое кино» 1970-х – 1980-х гг.
31. Неоконсерватизм и американское кино 1980-х гг.
32. Кинофантастика на пороге фэнтези: «Звездные войны» Д.Лукаса и «школа Спилберга».
33. Влияние идей английского направления «cultural studies» (Бирмингемской школы) на теоретические исследования кино: Стив Нил, Дэвид Бордуэлл, Женетт Венсендо, Наталья Самутина и другие представители cinema studies.
34. Постмодернизм в кинематографе.
35. Творчество Дэвида Линча.
36. Творчество Квентина Тарантино.
37. Современный блокбастер.
38. Современное японское кино.
39. Современное китайское кино.
40. Современное южнокорейское кино.
41. Современное европейское кино: «за» и «против» Голливуда.

42. Современное российское кино.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**6.1 Список источников и литературы****Источники (фильмы, рекомендуемые для самостоятельного просмотра студентами)**

1. «Огни большого города»
2. «Кабинет доктора Калигари»
3. «Метрополис»
4. «М»
5. «Андалузский пес»
6. «Броненосец "Потемкин"»
7. «Аталанта»
8. «Набережная туманов»
9. «Рождение нации»
10. «Нетерпимость»
11. «Унесенные ветром»
12. «Лицо со шрамом»
13. «Бурные двадцатые»
14. «Мальтийский сокол»
15. «Гражданин Кейн»
16. «Дневник сельского священника»
17. «Рим – открытый город»
18. «Пайза»
19. «Похитители велосипедов»
20. «Ночь и туман»
21. «Хиросима, любовь моя»
22. «400 ударов»
23. «На последнем дыхании»
24. «Поющие под дождем»
25. «Вестсайдская история»
26. «Иисус Христос – Суперзвезда»
27. «Кабаре»
28. «Дорога»
29. «Сладкая жизнь»
30. «Восемь с половиной»
31. «Затмение»
32. «Фотоувеличение»
33. «Гибель богов»
34. «Смерть в Венеции»
35. «Аккатоне»
36. «Декамерон»
37. «Конформист»
38. «Последнее танго в Париже»
39. «Лили Марлен»
40. «Замужество Марии Браун»
41. «Тоска Вероники Фосс»
42. «Агирре, гнев Божий»
43. «Фицкарральдо»
44. «Пепел и алмаз»
45. «Человек из мрамора»

46. «Психо»
47. «Головокружение»
48. «Птицы»
49. «Трамвай "Желание"»
50. «Бунтовщик без идеалов»
51. «Маленький Большой человек»
52. «Бонни и Клайд»
53. «Беспечный ездок»
54. «Дуэль» (Спилберг)
55. «Челюсти»
56. «Крестный отец», 1, 2, 3.
57. «Бегущий по лезвию бритвы»
58. «Однажды в Америке»
59. «Пролетая над гнездом кукушки»
60. «Амадей»
61. «Летят журавли»
62. «Иваново детство»
63. «Мой друг Иван Лапшин»
64. «Пианино»
65. «Пианистка»

Основная литература:

1. *Зоркая Н.М.* Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа. М., АГРАФ, 2010. 400 с.
2. Логос. №5 (101). 2014. Cinemastudies. –250 с. – Режим доступа: <http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=77&lang=ru>
3. *Магидов В. М.* Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. - М. : РГГУ, 2005. - 393 с.,
4. Новые аудиовизуальные технологии : [учеб. пособие]. - М. : УРСС, 2005. - 481 с.
5. *Фрейлих С. И.* Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. - [6-е изд.]. - М. : Акад. проект : Фонд "Мир", 2009. - 508 с.
6. Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2018. 439 с

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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
 JSTOR

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
3. Znanium

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. Adobe Creative Cloud

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. ProQuest Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis
8. JSTOR

Информационные справочные системы:

9. Консультант Плюс
10. Гарант
11. Znanium

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

учётom 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

Занятия 1, 2.

Введение. Предмет и задачи курса. Основные ценностные доминанты и исследовательские парадигмы в сфере изучения культурной истории кино. Общий обзор содержания и основных ориентиров курса. Культурологические аспекты эпохи рождения кино.

Рождение кино. Мировой кинопроцесс в первую четверть века существования кинематографа (до начала киноавангардистского периода).

Кино становится рассказчиком: изобретение монтажно-повествовательного киноязыка и становление киножанров.

Рождение Голливуда.

Вопросы:

1. Расскажите о социокультурных контекстах и интеллектуальных течениях эпохи рождения кино в Европе и США.
2. Назовите основные этапы эстетической и технической предыстории кино.
3. Изложите смысл различия в понимании форм зрелищности в раннем кинематографе между «линией Люмьеров» и «линией Мельеса».
4. Расскажите о поисках монтажно-повествовательной киновыразительности в Европе и США в начале XX в.

Литература.

Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895 – 1930). М., ВГИК им. С.А. Герасимова, 1994. С. 6 – 39.

Разлогов К.Э. Мировое кино : история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011.

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

Занятия 3, 4.

Европейский киноавангард: философские и кинотеоретические основания и основные направления.

Вопросы:

1. Расскажите о философских и социокультурных контекстах немецкого киноэкспрессионизма, французского киноимпрессионизма и киносюрреализма, советского киноавангарда.
2. Назовите основные позиции теорий «физиогномики», «фотогении» и «монтажа аттракционов».
3. Сделайте краткий анализ фильмов «Кабинет доктора Калигари», «Андалузский пес», «Броненосец "Потемкин"».

Литература.

Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895 – 1930) М., ВГИК им. С.А. Герасимова, 1994. С. 6 – 39.

Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011.

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

Занятия 5, 6.

Кино становится звуковым. Новые течения и жанры. «Кинореализм» 1930-х – 1940-х гг.

Вопросы:

1. Расскажите о влиянии на киноязык рождения звукового кино.
2. Дайте общую характеристику европейского и американского «кинореализма» 1930-1940-х гг. и расскажите о его важнейших направлениях: французском «поэтическом реализме», советском социалистическом реализме сталинской эпохи кино «Золотого века Голливуда».
3. Опишите основные жанры европейского и американского «кинореализма» 1930-х гг - 1940-х гг.: комедию, вестерн, гангстерский фильм, «черный фильм» (нуар), фильм ужасов, мюзикл, советское историко-революционное кино и др.

Литература.

Разлогов К.Э. Мировое кино : история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011.

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

Занятия 7, 8.

Модернистские тенденции в европейском и мировом кинематографе 1940-х – 1950-х гг.: теория и история.

Итальянский неореализм.

Вопросы:

1. Расскажите о влиянии на кинематограф и кинотеорию 1940-1960-х гг. экзистенциалистской философии.
2. Проанализируйте влияние экзистенциализма на киноязык фильма О. Уэллса «Гражданин Кейн» и картины Р. Брессона «Дневник сельского священника».

3. Охарактеризуйте итальянский неореализм как новаторское течение в мировом кино.
4. Охарактеризуйте итальянский неореализм с точки зрения основных позиций концепции «онтологического кино» Андре Базена.
5. Расскажите о кризисе итальянского неореализма и его причинах.

Литература.

Разлогов К.Э. Мировое кино : история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011.

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

Занятия 9, 10.

Французская и английская «новые волны»: теория и история.

Вопросы.

1. Расскажите о рождении французской «новой волны» и связях этого течения с другими современными ему направлениями кинематографа и с наметившимися «поворотами» гуманитарной мысли.
2. Назовите основные линии в развитии французской «новой волны».
3. Охарактеризуйте французскую «новую волну» как пред-контркультурное и пред-постмодернистское течение в европейском кино.
4. Расскажите об английской «новой волне» и о ее непосредственной связи с английским литературным течением «молодых рассерженных людей» и с социологическими и философскими позициями бирмингемской школы культурных исследований.
5. Расскажите о происхождении понятия «авторское кино» и об основных его смыслах.

Литература.

Разлогов К.Э. Мировое кино : история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011.

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

Занятия 11, 12, 13.

Основные направления западноевропейского киноискусства 1960-х – 1980-х гг.

Новый Голливуд и его влияние: американский кинематограф 1960-х – 1990-х гг.

Вопросы.

1. Дайте характеристику связи европейского кинематографа 1960-х с молодежным контркультурным движением.
2. Расскажите о «новом немецком кино», о шведской и чехословацкой «новых волнах».
3. Расскажите о европейском «авторском кино» 1960-х – 1980-х гг.
4. Расскажите о европейском и американском «политическом кино».
5. Изложите свое понимание постмодернизма и влияния его философских и художественных контекстов на мировой и, в частности, европейский кинематограф.
6. Расскажите о рождении Нового Голливуда, об американском «независимом кино» и об «антижанровом» характере фильмов Нового Голливуда.

Литература.

Разлогов К.Э. Мировое кино : история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011.

Теракопьян М.Л. Нереальная реальность: компьютерные технологии и феномен «нового кино». М., Материк, 2007.

Царапкина Т.С. В одиночном плавании по «новой новой волне»: от Жан-Жака Бенекса до Франсуа Озона и Доминика Молля. М., Канон+, 2012.

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

Занятие 14, 15.

Антитоталитарное кино Восточной Европы и советское «авторское кино».

Вопросы:

1. Расскажите об основных направлениях антитоталитарного восточноевропейского «авторского кино»: «польской школе» и польском «кино морального беспокойства», венгерском антитоталитарном кино, чехословацкой «пражской весне».
2. Расскажите о связях восточноевропейского антитоталитарного кино с основными течениями в мировом и западноевропейском «авторском кино».
3. Можно ли говорить о советском «авторском кино» 1960-х – 1980-х гг. как об одной из линий антитоталитарного кино?

Литература.

Разлогов К.Э. Мировое кино : история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011.

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

Занятия 16, 17.

Современный кинопроцесс.

Вопросы:

1. Дайте общую характеристику тому направлению европейского кино, которое получило название «фильмы-эссе».
2. Расскажите о «Догме-95» и истории воплощения в реальном кинематографическом опыте ее позиций.
3. Расскажите о кризисе постмодернистского стиля в кино в начале 2000-х и о развивающихся в контексте этого кризиса новых направлениях европейского артхауса.
4. Дайте общую характеристику голливудских блокбастеров.
Охарактеризуйте такие новые течения в европейском и американском кино как Берлинская школа, new french extremity, американские «инди-фильмы» и мамблкор-фильмы.

Литература.

Разлогов К.Э. Мировое кино : история искусства экрана. М., ЭКСМО, 2011

Эльзессер Т., Хагенер М. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., Сеанс, 2016.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Письменная работа представляет собой реферат по одной из предложенных преподавателем тем. Реферат включает в себя обзор соответствующих художественных источников (кино) и/или изложение сути теоретического подхода того или иного исследователя кино на основе его книг и статей.

В реферате должны присутствовать:

- 1) постановка проблемы и актуальность темы;
- 2) изложение основного материала;
- 3) заключение;
- 4) список источников и литературы.

Объем реферата – 7-10 стр.

Постраничные сноски и список источников и литературы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.1-2003 (см. сайт библиотеки РГГУ - https://liber.rsuh.ru/ru/student_work).

Содержание реферата докладывается на семинаре.

9.3 Иные материалы

Студентам необходимо организовывать самостоятельную работу таким образом, чтобы в ней рационально сочетались вдумчивое чтение рекомендованной обязательной и

дополнительной литературы, связанной с лекционным материалом, и просмотра 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 «Культура кинематографа» реализуется на факультете культурологии кафедрой истории и теории культуры.

Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров-культурологов представления о культуре мирового кинематографа.

Задачи курса состоят в том, чтобы

- выделить наиболее важные периоды мирового кинематографа, его динамику и связи с развитием кинотеоретической мысли, другими направлениями гуманитарной рефлексии и меняющимися формами политической реальности, медиа и повседневной жизни;
- познакомить студентов с самыми значительными произведениями мирового кино;
- выработать у студентов навыки самостоятельного разнопланового анализа произведений киноискусства;
- представить историю культуры мирового кино не изолированно, а как органичную область социальной и культурной жизни конца XIX – начала XXI вв.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ПКУ-2 способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные линии взаимовлияния различных направлений мирового кинопроцесса, воздействие на кинопроцесс мировой киномысли и важнейших направлений гуманитарной рефлексии;
- культурную историю мирового кино и ее связь с социокультурной динамикой;
- основные культурологические исследовательские подходы к культуре мирового кино и к ее истории и связи этих подходов с ведущими гуманитарными, прежде всего, философскими, интеллектуальными течениями;
- базовые понятия теории кино и культурологических исследований, прежде всего, связанных с исследованиями современной визуальной культуры
- основные этапы истории культуры мирового кино.

Умеет:

- определять основные характеристики того или иного этапа истории культуры мирового кино;
- анализировать связи этих характеристик с более общими социокультурными тенденциями;
- проводить самостоятельный историко-культурный, культурологический и более специализированный киноведческий анализ фильмов.

Владеет:

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

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.