

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

КУЛЬТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО КИНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура стран и регионов мира: Европа

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 европейского кино
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.....	10
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	11
5.1 Система оценивания.....	11
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	11
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
6.1 Список источников и литературы.....	14
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	16
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	17
9. Методические материалы.....	18
9.1 Планы семинарских занятий.....	18
9.2 Планы семинарских занятий для студентов очно-заочной формы обучения.....	20
9.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	23
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	24

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

Основной целью курса является формирование у будущих бакалавров-культурологов представления о культуре европейского кинематографа. Культура кинематографа в данном случае понимается в двух противоположных, но одинаково важных для изучения дисциплины контекстах, соответствующих различным пониманиям «культуры» как таковой: с одной стороны, как процесс и результаты эстетической 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 воплощения которых как раз и задается уровнем их профессионального соответствия «канону». Будущие бакалавры-культурологи должны ознакомиться с культурой европейского кинематографа (в обозначенных выше смыслах), с ее связями с мировым кинопроцессом и более общими социокультурными тенденциями в Европе и мире, а также с доминирующими интеллектуально-гуманитарными течениями.

Задачи курса состоят в том, чтобы

- выделить наиболее важные периоды европейского кинематографа, его динамику и связи с мировым кинопроцессом, кинотеоретической рефлексией, другими направлениями гуманитарной мысли и меняющимися формами политической реальности, медиа и повседневной жизни;
- познакомить студентов с самыми значительными произведениями европейского кино;
- выработать у студентов навыки самостоятельного разнопланового анализа произведений киноискусства;
- представить историю культуры европейского кино не изолированно, а как органичную область социальной и культурной жизни Европы 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	<p><i>Знает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные линии взаимовлияния различных направлений мирового кинопроцесса, воздействие на кинопроцесс мировой киномысли и важнейших направлений гуманитарной рефлексии. <p><i>Умеет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – определять основные характеристики того или иного этапа истории культуры мирового кино; – анализировать связи этих характеристик с более общими социокультурными тенденциями.
ПКУ-2 способность выполнять	ПКУ-2.1 – Знает современные подходы,	<p><i>Знает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – культурную историю мирового

консультационные функции в социокультурной сфере	теории, методы культуры. концепции, изучения	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 европейского кино» 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: «Философия», «Европейская литература в контексте культуры XIX – начала XXI веков», «Театральная культура Европы XIX – начала XXI веков», «Художественная культура Европы XIX – начала XXI веков», «Визуальная культура», «Массовая культура», «Медиа культуры».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Культурная история регионов Европы», «Медиа культура в современной Европе», «Исследования культуры Европы», «Современная массовая культура Европы», «Педагогическая практика».

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
6	Лекции	12
6	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. Культурологические аспекты эпохи рождения кино.

Предмет и задачи курса.

Общий обзор содержания и основных киноведческо-культурологических ориентиров курса «Культура европейского кино».

Различные концепции «культуры» как, в определенном смысле, противоположные основания подходов к изучению кинематографа, в частности, культуры европейского кино. Изучение культуры европейского кино 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 европейского кино 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. Рождение кинематографа. Европейский кинопроцесс в первую четверть века существования кинематографа (до начала киноавангардистского периода).

Культурологические контексты эпохи рождения кино: жизненная атмосфера «научно-технического» оптимизма и тревоги, динамичного прагматизма и усталости от «целерациональности», индивидуализма и желания общности. Взаимосвязь этой атмосферы 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». Первые шаги на пути к монтажно-повествовательному киноязыку: Брайтонская школа. Развитие кинопроизводства и первые студии «Пате» и «Гомон».

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. Европейский «кинореализм» 1930-х – 1940-х гг.

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. Итальянский неореализм и модернистские тенденции в европейском кинематографе 1940-х – 1950-х гг.: теория и история.

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.

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.

Тема 6. Французская «новая волна»: 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 «новой волны» и ее основные направления. Французская «новая волна» и контркультура. Интеллектуальное созвучие «новой волны» маркузеанскому «повороту» Франкфуртской школы, информационной концепции культуры М. Маклюэна, социологическим идеям «феноменологии естественной установки», «социального конструирования реальности» и британских «культурных исследований». Фильмы «На последнем дыхании» (1959) Ж.-Л. Годара, «400 ударов» (1959) Ф. Трюффо, «Ночь и туман» (1955) и «Хиросима, моя любовь» (1959) А. Рене. Другие фильмы и режиссеры «новой волны». Обновление киноязыка в кинематографе «новой волны». Французская «новая волна» как одно из направлений в сторону будущей эпохи постмодерн и постмодернистского искусства. Влияние «новой волны» на мировой кинематограф.

Тема 7. Другие «новые волны» в европейском кинематографе конца 1950-х – 1960-х годов. Основные направления западноевропейского киноискусства 1960-х – 1980-х гг.

«Новая волна» английского кино как, подобное французской «новой волне», проявление в европейском кинематографе на рубеже 1950-х и 1960-х гг. того начавшегося гуманитарного «поворота», который окончательно осуществится в западной культуре в контркультурную эпоху 1960-х. Отказ от экзистенциалистского приоритета «подлинности» (понятие М. Хайдеггера). Перемещение смысла «экзистенциальности» в область «повседневности», происходившее одновременно в философии, социологии, литературоведении, литературе и других искусствах, в том числе и кинематографе, и уже намечившееся в «формах жизни». Мировоззренческие связи английской «новой волны» с литературным движением «рассерженных молодых людей» и генезисом британских «культурных исследований». Связь английской «новой волны» с «новой волной» французской: общие гуманитарные контексты. Главные стилистические тенденции и типы персонажей в кинематографе К. Рейша, Т. Ричардсона и Л. Андерсона на рубеже 1950-х и 1960-х гг. Эволюция кинематографа Л. Андерсона и ее культурологические аспекты: усиление условно-«цитатной» тенденции, совпадающее с основной линией развития европейского «авторского кино».

«Новые волны» в европейском кино 1960-х: «Новое немецкое кино», «новое шведское кино», «новая волна» чехословацкого кино («Пражская весна»). Концептуально-культурологические тенденции в киноискусстве последних десятилетий XX в. 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. «Политическое кино» 1970-х гг. и его социокультурные предпосылки. Нарастание влияния постмодернистской эстетики в кинематографе 1980-х гг. Споры модернизма и постмодернизма в кино как оппозиция двух форм разрушения авторской инстанцией («реальным автором») «реалистической» нарративности. Цитаты, стилизации, «альтернативная история» как формы постмодернистской иронии («постмодернистской чувствительности»). Постмодернистские кинематографические тексты как «открытые произведения» (понятие У. Эко). Постмодернистская «игра» формами зрительской рецепции. Споры модернизма и постмодернизма в концептуальных фильмах Питера Гринуэя.

Изменение доминирующих тенденций в понимании культуры, в частности, культуры кинематографической в 1970-е гг.: *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».

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 европейский «артхаус».

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

Манифест «Догма-95» и реализация его принципов в фильмах Ларса фон Триера, Томаса Винтерберга и др. кинематографистов. Арthouse кино на фоне фэнтази, пеплумов и других жанровых разновидностей «глобальных» голливудских блокбастеров: от оппозиции к мирному сосуществованию. От «смерти автора» к «возвращению автора»: пост-постмодернистские тенденции в современном арthouse. 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 и уроки постмодернизма.

Современные кинофестивали и «фестивальное» кино.

4. Образовательные технологии

Программа курса «Культура европейского кино» 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 своей самостоятельной работе студенты могут пользоваться ресурсами научной библиотеки РГГУ, Интернета, а также полнотекстовыми материалами (монографиями, статьями), которые составляют электронный ресурс Кафедры истории и теории культуры.

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

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:		
- 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

Промежуточная аттестация проводится в форме ответов на экзаменационные вопросы, выявляющих уровень знания студентом содержания дисциплины и понимания ее основных проблем, и оценивается до 40 баллов. В результате промежуточной аттестации студенты получают оценку.

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

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

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

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

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются 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 выставляются 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 выставляются 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 выставляются 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):

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. Европейский кинематограф на пути к киноискусству и монтажно-повествовательному киноязыку.
5. Основные киноавангардистские течения немого кино и их связь с философией рубежа XIX и XX вв. и авангардизмом и модернизмом в искусстве как явлениями культуры XX века.
6. «Фотогения» и эволюция французского киноавангарда: от киноимпрессионизма к

интегральной синеграфии и киносюрреализму.

7. Немецкий экспрессионизм и его кинематографическая версия: кинотеория и фильмы.

8. Немецкое кино «от Калигари до Гитлера».

9. Советский конструктивизм и кинотеория и кинорежиссура С.М.Эйзенштейна.

10. Изменение жанрового состава европейского кинематографа в связи с наступлением эры звукового кино.

11. Европейское «криминальное» кино: от фильмов Ф. Ланга «немого» периода до нуара и триллера.

12. Европейский «фильм ужасов»: от немецких фильмов времен Первой мировой войны до современных «хорроров».

13. Французский «поэтический реализм» (кино Франции 1930-х – 1940-х гг.) и его связь с культурной атмосферой в Европе накануне и во время Второй мировой войны: от «Атланты» Ж. Виго до «Детей райка» М. Карне.

14. «Реалистическое» кино Л. Рифеншталь: от «горных фильмов» А. Фанка до «Триумфа воли».

15. Модернистские тенденции в европейском кинематографе 1940-х – 1950-х гг.

16. Философия кино Андре Базена.

17. Новаторские тенденции в итальянском неореализме.

18. Понятие «авторское кино», его происхождение и основные смыслы.

19. Новаторские тенденции в фильмах французской «новой волны».

20. Французская «новая волна» и «новый роман».

21. Французская «новая волна» как предвосхищение кинематографического постмодернизма.

22. Английская «новая волна»: поворот к другой «подлинности».

23. Связь английской «новой волны» с литературой «молодых рассерженных людей» и с новым пониманием культуры в английских cultural studies.

24. Контркультура и кинематограф.

25. Восточноевропейское антитоталитарное кино.

26. Творчество Анджея Вайды.

27. Творчество Милоша Формана.

28. «Новое немецкое кино»: кинематограф ФРГ во второй половине 1960-х и в 1970-е гг.

29. Творчество Ингмара Бергмана.

30. «Новое шведское кино».

31. Творчество Луиса Бюнюэля.

32. Творчество Лукино Висконти.

33. Творчество Федерико Феллини.

34. Творчество Микеланджело Антониони.

35. Творчество Пьера Паоло Пазолини.

36. Творчество Бернардо Бертолуччи.

37. Творчество Андрея Тарковского.

38. Западноевропейское «политическое кино» 1970-х – 1980-х гг.

39. 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.

40. Постмодернизм в европейском кинематографе.

41. «Догма-95» и ее влияние. Творчество Ларса фон Триера.

42. Современное европейское кино: «за» и «против» Голливуда.

Промежуточная аттестация

Вопросы для экзамена (ПКУ-2.1):

1. Эстетическая и техническая предыстория кино.
2. Эпоха рождения кино. Культурная атмосфера 2-ой половины XIX в.
3. «Линия Люмьера» и «линия Мельеса».
4. Начало кинопроцесса: Люмьеры, Мельес, Пате и Гомон.
5. Европейский кинематограф на пути к киноискусству и монтажно-повествовательному киноязыку: «Фильм Д'Ар», итальянские «пеплумы», английская Брайтонская школа.
6. Стилль модерн и русское дореволюционное кино. Творчество Е. Бауэра.
7. Французский киноавангард: «фотогения» на пути от киноимпрессионизму к киносюрреализму.
8. Немецкий киноэкспрессионизм: теория и фильмы.
9. Кинотеория и кинорежиссура С.М.Эйзенштейна.
10. Изменение жанрового состава европейского кинематографа в связи с наступлением эры звукового кино.
11. Европейский нуар и триллер.
12. Европейский «фильм ужасов».
13. Французский «поэтический реализм» (кино Франции 1930-х – 1940-х гг.) и его связь с культурной атмосферой в Европе накануне и во время Второй мировой войны.
 13. Немецкое кино конца 1920-х – первой половины 1930-х гг.: от «горного фильма» А. Фанка до «Триумфа воли» Л. Рифеншталь.
 14. Советское кино сталинской эпохи: «киномиф».
 15. Модернистские тенденции в кинематографе 1940-х – 1950-х гг.
 16. Философия кино Андре Базена.
 17. Основные течения, теория и фильмы итальянского неореализма.
 18. Контркультура и кинематограф.
 19. Новаторские тенденции в фильмах французской «новой волны».
 20. Восточноевропейское антитоталитарное кино.
 21. Творчество Анджея Вайды.
 22. Творчество Милоша Формана.
 23. Советский кинематограф «хрущевской оттепели» и его продолжение в советском «авторском кино».
 24. Западноевропейское «авторское кино».
 25. Творчество Ингмара Бергмана.
 26. Творчество Луиса Бюнюэля.
 27. Творчество Лукино Висконти.
 28. Творчество Федерико Феллини.
 29. Творчество Микеланджело Антониони.
 30. Творчество Пьера Паоло Пазолини.
 31. Творчество Бернардо Бертолуччи.
 32. Творчество Андрея Тарковского.
 33. Западноевропейское «политическое кино» 1970-х – 1980-х гг.
 34. Постмодернизм в европейском кинематографе.
 35. «Догма 95»: постмодернизм или его преодоление?
 36. Творчество Ларса фон Триера.
 37. Современный европейский кинопроцесс: между фестивальным артхаусом и мейнстримом.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники (фильмы, рекомендуемые для самостоятельного просмотра студентами)

Обязательные:

1. «Кабинет доктора Калигари»
2. «Метрополис»
3. «Броненосец "Потемкин"»
4. «Дети райка»
5. «Гражданин Кейн»
6. «Рим – открытый город»
7. «Пайза»
8. «Похитители велосипедов»
9. «400 ударов»
10. «На последнем дыхании»
11. «Жить своей жизнью»
12. «Ночь и туман»
13. «Хиросима, любовь моя»
14. «Шербурские зонтики»
15. «В субботу вечером, в воскресенье утром»
16. «Одиночество бегуна на длинные дистанции»
17. «О, счастливец!»
18. «Седьмая печать»
19. «Земляничная поляна»
20. «Осенняя соната»
21. «Персона»
22. «Дорога»
23. «Ночи Кабирии»
24. «Сладкая жизнь»
25. «Восемь с половиной»
26. «Затмение»
27. «Фотоувеличение»
28. «Гибель богов»
29. «Смерть в Венеции»
30. «Аккатоне»
31. «Декамерон»
32. «Конформист»
33. «Жестяной барабан»
34. «Лили Марлен»
35. «Замужество Марии Браун»
36. «Агирре, гнев божий»
37. «Фицкарральдо»
38. «Пепел и алмаз»
39. «Человек из мрамора»
40. «Любовные похождения блондинки»
41. «Пятая печать»
42. «Мефисто»
43. «Иваново детство»
44. «Андрей Рублев»
45. «Танцующая в темноте»
46. «Догвиль»
47. «Контракт рисовальщика»
48. «Повар, Вор, его Жена и ее Любовник»
49. «Пианистка»
50. «Смерть господина Ионеску»

51. «4 месяца, 3 недели и 2 дня»

Дополнительные:

1. «Аталанта»
2. «Дневник сельского священника»
3. «Шербурские зонтики»
4. «Если»

Литература:

1. *Беньямин В.* Учение о подобию : медиаэстетические произведения. - Москва : РГГУ, 2012. - 287 с.
2. *Долин А.* Ларс фон Триер: контрольные работы. – М.: Новое литературное обрзрение, 2015. – 352 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/503039>
3. Логос. №5 (101). 2014. Cinemastudies. –250 с. – Режим доступа: <http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=77&lang=ru>
4. *Магидов В. М.* Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. - М. : РГГУ, 2005. - 393 с.,
5. Новые аудиовизуальные технологии : [учеб. пособие]. - М. : УРСС, 2005. - 481 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
 ProQuest Dissertation & Theses Global
 SAGE Journals
 Taylor and Francis
 JSTOR
 Логос. Философско-литературный журнал <http://www.logosjournal.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
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 учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

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

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

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

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

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

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

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Занятие 1, 2.

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 кинематографа. Европейский кинопроцесс в первую четверть века существования кинематографа (до начала киноавангардистского периода).

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 рождении монтажно-повествовательного киноязыка.

Литература.

Комаров С.В. История зарубежного кино. Немое кино. М., Искусство, 1965.
 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.

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

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

Занятие 5, 6.

Европейский «кинореализм» 1930-х – 1940-х гг.

Вопросы:

1. Расскажите о влиянии на киноязык рождения звукового кино.
2. Дайте общую характеристику европейского «кинореализма» 1930-х-1940-х гг. и расскажите о французском «поэтическом реализме» и советском социалистическом реализме сталинской эпохи.
3. Опишите основные жанры европейского «кинореализма» 1930-х гг.: комедию, нуар, 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.

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е г.г.). Иваново, ЛИСТОС, 2018.

Занятие 7, 8.

Итальянский неореализм и модернистские тенденции в европейском кинематографе 1940-х – 1960-х гг.: теория и история.

Вопросы:

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

Литература.

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е г.г.). Иваново, ЛИСТОС, 2018. С. 30 - 75.

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 «новая волна»: теория и история.

Вопросы.

1. Расскажите о рождении французской «новой волны» и связях этого течения с другими современными ему направлениями кинематографа и 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 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.

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е г.г.). Иваново, ЛИСТОС, 2018.

Занятия 11, 12, 13.

Другие «новые волны» конца 1950-х – 1960-х годов.

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

Вопросы.

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

Литература.

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

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

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е гг.). Иваново, ЛИСТОС, 2018.

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.

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е гг.). Иваново, ЛИСТОС, 2018.

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

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

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е гг.). Иваново, ЛИСТОС, 2018.

Занятия 16, 17.

Современный европейский «артхаус».

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.

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 Планы семинарских занятий для студентов очно-заочной формы обучения

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 кинематографа. Европейский кинопроцесс в первую четверть века существования кинематографа (до начала киноавангардистского периода).

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 рождении монтажно-повествовательного киноязыка.

Литература.

Комаров С.В. История зарубежного кино. Немое кино. М., Искусство, 1965.

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.

Европейский «кинореализм» 1930-х – 1940-х гг.

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.

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.

Итальянский неореализм и модернистские тенденции в европейском кинематографе 1940-х – 1950-х гг.: теория и история.

Вопросы:

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

Литература.

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е гг.). Иваново, ЛИСТОС, 2018. С. 30 - 75.

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

Французская «новая волна»: теория и история.

Вопросы.

1. Расскажите о рождении французской «новой волны» и связях этого течения с другими современными ему направлениями кинематографа и 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 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.

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е г.г.). Иваново, ЛИСТОС, 2018.

Занятия 9, 10

Другие «новые волны» конца 1950-х – 1960-х годов.

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

Антитоталитарное кино Восточной Европы и советское «авторское кино».

Вопросы.

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

Литература.

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

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

Юдин К.А. Кинематограф как «зеркало бытия»: очерки истории западноевропейского киноискусства в лицах (1930 – 1980-е г.г.). Иваново, ЛИСТОС, 2018.

Занятия 11, 12.

Современный европейский «артхаус».

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.

Литература.

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

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

В курсе «этика» студентам предлагается выполнить одну письменную домашнюю работу (эссе). При написании эссе необходимо: 1) *выбрать тему* работы из предложенного списка; 2)

уточнить или самостоятельно сформулировать *название работы*, которое содержало бы указание на ту или иную *проблему* или *текст*, являющиеся *предметом* непосредственного рассмотрения в работе; 3) опираясь на конкретные тексты источников и литературу корректно *изложить основное содержание* концепции избранного автора, или тот ее аспект, на котором сосредоточено особое внимание; 4) продемонстрировать владение навыками анализа *содержания* тех *базовых понятий*, которые образуют основу избранной для анализа этической концепции или доктрины;

9.3 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;
- 5) 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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Культура европейского кино» реализуется на факультете культурологии кафедрой истории и теории культуры.

Основной целью курса является формирование у будущих бакалавров-культурологов представления о культуре европейского кинематографа. Культура кинематографа в данном случае понимается в двух противоположных, но одинаково важных для изучения дисциплины контекстах, соответствующих различным пониманиям «культуры» как таковой: с одной стороны, как процесс и результаты эстетической 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 воплощения которых как раз и задается уровнем их профессионального соответствия «канону». Будущие бакалавры-культурологи должны ознакомиться с культурой европейского кинематографа (в обозначенных выше смыслах), с ее связями с мировым кинопроцессом и более общими социокультурными тенденциями в Европе и мире, а также с доминирующими интеллектуально-гуманитарными течениями.

Задачи курса состоят в том, чтобы

- выделить наиболее важные периоды европейского кинематографа, его динамику и связи с мировым кинопроцессом, кинотеоретической рефлексией, другими направлениями гуманитарной мысли и меняющимися формами политической реальности, медиа и повседневной жизни;
- познакомить студентов с самыми значительными произведениями европейского кино;
- выработать у студентов навыки самостоятельного разнопланового анализа произведений киноискусства;
- представить историю культуры европейского кино не изолированно, а как органичную область социальной и культурной жизни Европы 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:

Знает:

- 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.