

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

История и теория кино: современный кинематограф и видео-арт

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Целью курса является получение знаний в области современного кинематографа и видео-арта как самостоятельного направления в сфере современного искусства, характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Изучение дисциплины «История и теория кино: современный кинематограф и видео-арт» познакомит студентов с основными этапами развития кинематографа и видеоарта от 1940-х годов XX века до настоящего времени. Сформирует у студентов:

- понимание основных принципов исследовательских подходов к изучению кинематографа и его ключевых теорий, институциональной системы, видеоарта и его представителей.
- понимание принципов анализа кинематографического произведения, видеоработ, а также знание основных понятий киноведения.
- позицию критической рефлексии по отношению к особенностям художественного языка кинематографа.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «История и теория кино: современный кинематограф и видео-арт» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплина по выбору блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Универсальные компетенции				
УК-5.	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	История и теория кино: мировой кинематограф XX века	История мировых цивилизаций	История и теория визуальных искусств: основы современного искусства

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «История и теория кино: современный кинематограф и видео-арт» направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: методы решения конкретных задач проекта заявленного качества и за установленное время; основы проектирования и решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение

Владеть: навыками прогноза и определения ожидаемых результатов решения выделенных задач; навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта.

Таблица 2

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:Общая трудоемкость дисциплины составляет **2 зачетные единицы (72 ч.)**.

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		3
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
<i>Лекции</i>	18	18
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	18	18
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	27	27
Контроль	9	9
Общая трудоемкость	час	72
	зач. ед.	2

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Итальянский неореализм.	Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. «Рим – открытый город» (1945) Роберта Росселини. Гуманизм нового итальянского кино, его национальный характер, близость к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Истоки неореализма. Единение

		<p>разных художников на общей идейной и эстетической базе социального подхода к действительности, уважению к простому человеку. «Пайза» Росселини, «Один день в жизни» Блазетти (1946), «Похитители велосипедов», «Крыша» (1956) Де Сика, «Опасно, бандиты» (1951) Лидзани, «Рим, 11 часов» (1952) Де Сантис, «Земля дрожит» (1948), «Самая красивая» (1952) Висконти и многие другие. Отличительные стилистические особенности неореалистических фильмов: документальная достоверность; схемки на натуре и естественных интерьерах; участие непрофессиональных актеров, лаконичность. Влияние неореализма на последующий кинопроцесс.</p>
2.	Кино Франции: новая волна	<p>«Новая волна» как чисто формальное явление («течение») во</p>

		<p>французском кинематографе конца пятидесятих – начала шестидесятых годов. Массовый приход в кино свежих творческих кадров, объединенных не эстетической платформой, а молодостью. С 1958 по 1962 состоялось 97 дебютов. Общие внешние признаки: производство малобюджетных фильмов со всеми вытекающими следствиями – съемки преимущественно на натуре, некоторая общая небрежность и «растрепанность» первых фильмов; современная проблематика; свежесть драматургии. Из «новой волны» выросла целая плеяда выдающихся режиссеров: Жан-Люк Гозар – «На последнем дыхании», «Альфаваль»; «Безумный Пьеро», «Имя: Кармен»; «История кино» и др.; Ален Рене – «Хиросима, любовь моя», «Прошлым летом в Мариенбаде», «Война окончена», «Мой</p>
--	--	--

		<p>американский дядюшка» и др.; Клод Шарболь – «Красавчик Серж», «Кузены»; Франсуа Трюффо – «400 ударов», «Стреляйте в пианиста», «Жюль и Джим», «Последнее метро», «Соседка» и др.; Луи Маль – «Любовники», «Зази в метро», «Частная жизнь», «Вива, Мария» и др.; Жак Деми – «Шербурские зонтики»; Клод Лелюш – «Мужчина и женщина» и многие другие режиссеры. Обновление кинозрелища, новая актерская и операторская школа, новая формула «звезды».</p>
3.	<p>Творчество Луиса Бунюэля и Ингмара Бергмана.</p>	<p>Творчество испанского режиссера Луиса Бунюэля. От авангардного «Андалузского пса» до классического «Этот смутный объект желаний». Ощущение тесной связи между любовью, чувственным влечением и смертью – визитная карточка режиссера. Сюрреалистическая</p>

		<p>«закваска» творчества мэтра. Антибуржуазная и антиклерикальная тенденция фильмов Л. Бунюэля – «Забытые» (1950), «Назарин» (1959), «Виридана» (1961), «Симеон – столпник» (1969), «Дневная красавица» (1966), «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Этот смутный объект желаний»(1977).</p> <p>Творчество шведского режиссера Игмара Бергмана.</p> <p>Противоречивость и сложность художественных воззрений. Отображение в фильмах общего кризиса идей и морали современного ему буржуазного общества.</p> <p>Пессимизм по поводу возможности жизненного переустройства изжившего себя общественного уклада.</p> <p>Работоспособность художника, работа в театре и кино, обширная фильмография,</p>
--	--	---

		<p>неувядаемость творческого потенциала – «Улыбка летней ночи» (1955), «Седьмая печать» (1956), «Земляничная поляна» (1957), «Причастие» (1961), «Молчание» (1962), «Фанни и Александр» (1982) и др.</p>
4.	<p>Творчество Акиры Кurosава.</p>	<p>Тернистый творческий путь классика японского кино Акиры Кurosава. Воплощение идеи о необходимости творить добро, жить для людей, ставшими основными в его творчестве. Приверженность режиссера к яркой исключительности человеческих характеров, бурным страстям, острым столкновениям и конфликтам в драматургии. Активное вторжение Кurosавы в острые проблемы социального и политического бытия. Вера в нравственное и духовное</p>

		<p>совершенствование личности – «Расёмон» (1957), «Жить» (1952), «Семь самураев» (1954), «Замок паутины» (1957), «Телохранитель» (1961), «Красная борода» (1965), «Дерсу Узала» (1975), «Ран» (1985) и др.</p>
5.	<p>Эволюция массового кинематографа конца XX столетия.</p>	<p>Развитие разножанрового развлекательного кино, ориентированного на массового усредненного зрителя. Голливудский стандарт «низких» жанров: вестерн; мелодрама; мюзикл; комедия; детектив. Увеличение количества производимых фильмов за счет потери высокодуховного качества. Рождение и развитие новых высокотехнических зрелищных форм: фильмы–катастрофы; кровавые псевдопсихологические триллеры; мистика; гангстерские саги; космические приключения. Слияние</p>

		<p>жанров, рождение кинематографических кентавров. Дальнейшее технологическое усовершенствование фильмопроизводства. Использование киноиндустрии для съемок сериалов и передач для телевидения.</p>
6.	<p>Американский кинематограф: феномен 2000-х</p>	<p>Философские и зрелищные фильмы Стенли Кубрика: «Доктор Стрейнджлав, или как я полюбил бомбу»; «Заводной апельсин»; «Космическая одиссея, год 2001», «С широко закрытыми глазами» и др. Интуиция к рынку и талант фильмов Френсиса Форда Копполы. Кассовый и творческий успех картин «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Клуб Коттон», «Бойцовая рыбка» и др. Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении технических возможностей кино. Спилберг – генератор</p>

		<p>новых идей. Компьютерные технологии американского кино – «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода» и др.</p>
7.	<p>«Постмодернизм» и кризис глобальных идей в современном зарубежном кино.</p>	<p>Ориентирование современного Западного кинематографа на усредненного зрителя. Телевидение как самый массовый коммуникативный посредник между фильмопроизводителем и зрителем. Находки и потери. Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления. Постепенное исчезновение зрительской элиты. Тематическая и интеллектуальная всеядность фильмопроизводителей. «Постмодернизм» как закономерное следствие современного экономического и социального состояния буржуазного общества.</p>

		Фильмы и творческие искания П. Гринуэя, П. Альмодовара, К. Тарантино, Э. Кустурицы и др.
--	--	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
2 модуль							
1.	Типология культур. Культурологические концепции 19-20 вв. Современные подходы к типологии культур	2	-	-	2	2	6
2.	Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского	2	-	-	2	3	7
3.	Культурологическая концепция О.Шпенглера	2	-	-	2	3	7
4.	Линейная типология культур К.Ясперса	2	-	-	2	3	7
5.	Антропологические теории культуры. Психоаналитическая концепция культуры З.Фрейда	2	-	-	2	3	7
6.	Культура как совокупность символов и знаков	2	-	-	2	3	7
7.	Художественная культура. "Проект модерна" и авангард	3	-	-	3	5	11
8.	Постмодернизм и будущее культуры	3	-	-	3	5	11
	Всего:	18	-	-	18	27	63

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
1.	1.	Особенности художественного языка итальянского неореализма	2

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
2.	2.	Особенности художественного языка французского неореализма	2
3.	3.	Влияние творчества И. Бергмана на кинематографический процесс второй половины XX века.	2
4.	4.	Творчество Стивена Спилберга и его роль в расширении технических возможностей кино.	2
5.	5.	Английские «рассерженные»	2
6.	6.	Особенности художественного языка советского кинематографа	2
7.	7.	Особенности становления испанского кинематографа	3
8.	8.	Постмодернизм и кризис глобальных идей в современном зарубежном кино	3
	Итого		18

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС ЮРАЙТ <https://www.biblio-online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/kulturovedenie-i-sociokulturnye-proekty/teoriya-i-filosofiya-kultury>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства: учеб. пособие / Джейн Барнуэл; пер. с англ. М. Еремеевой; науч. ред. А. М. Шемякин; РГГУ. – Москва: Тридэ Кукинг, 2010. – 208 с.
2. История зарубежного кино (1945–2000) : учеб. / отв. ред. В. А. Утилов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2005. – 568 с.
3. История отечественного кино : учеб. / отв. ред. Л. М. Будяк. – Москва : Прогресс-Традиция, 2005. – 528 с.
4. История отечественного кино: хрестоматия / рук. проекта Л. М. Будяк; авт.-сост. А. С. Трошин и др. – Москва: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2011. – 672 с.

5. Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. – Москва: Академический Проект, 2005. – 448 с. – (Технологии культуры).
6. Нечай, О. Ф. Основы киноискусства : учеб. пособие / О. Ф. Нечай ; науч. ред. И. В. Вайсфельд. – Москва: Просвещение, 1989. – 288 с.
7. Новые аудиовизуальные технологии / под ред. К. Э. Разлогова. – Москва: Едиториал УРСС, 2005. – 488 с.
8. Платонова, Э. Е. Тенденции в литературе и кинематографе в конце XX века // Культурология : учеб. пособие / Э. Е. Платонова. – Москва: Академический Проект, 2003. – С. 723–746.
9. Филиппов, С. Два аспекта киноязыка и два направления развития кинематографа. Прологомены к истории кино [Электронный ресурс] / С. Филиппов. – Режим доступа: <http://kinocenter.rsuh.ru/lib.html> или // Киноведческие записки. – 2001. – №54. – С. 245–284. – №55. – С. 149–196.
10. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. – 2-е изд. – Москва: Академический Проект, 2002. – 512 с.

Дополнительная литература

1. Александров, Е. В. Визуальная антропология – путешествие на «машине времени» по чужим мирам // Обсерватория культуры. – 2006. – №2. – С. 67–70.
2. Базен, А. Что такое кино? : сб. ст. / Андре Базен ; пер. с фр. – М. : Искусство, 1972. – 383 с. – В Интернете: <http://www.film.risunok.com>; <http://subscribe.ru/archive/rest.cinema.muzeikino>.
3. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избранные эссе [Электронный ресурс] / Вальтер Беньямин ; предисл., сост., пер. и примеч. С. А. Ромашко. – Режим доступа: <http://kinocenter.rsuh.ru/lib.html>.
4. В мире кино = The World of Cinema : кн. для чтения на англ. языке : учеб. пособие / сост. И. В. Ступников. – Москва: Высш. шк., 1988. – 126 с.
5. Делез, Ж. Кино. Кино 1: образ-движение. Кино 2: образ-время / Жиль Делез ; пер. с фр. Б. Скуратова. – Москва : Ad Marginem, 2004. – 622 с.
6. Дозор как симптом : культурологический сб. / под ред. Б. Куприянова и М. Суркова. – Москва: Фаланстер, 2006. – 416 с. : ил.
7. Дубин, Б. Визуальное в современной культуре: к программе социологического анализа // Интеллектуальные группы и символические формы : очерки социологии современной культуры / Борис Дубин. – Москва: Новое изд-во, 2004. – С. 31–37.

8. Иоскевич, Я. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. Часть 1: Становление кинокультуры (1895–1939) / Я. Иоскевич. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Институт истории искусств», 2009. – 216 с.
9. Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / Зигфрид Кракауэр; сокр. пер. с англ. Д. Ф. Соколовой; вступ. ст. Р. Н. Юренева. – Москва : Искусство, 1974. – 424 с. – В Интернете : <http://www.film.risunok.com>.
10. Кино в мире и мир в кино: сб. ст. / отв. ред. Л. М. Будяк. – Москва : Материк, 2003. – 212 с.
11. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Об искусстве / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург: Искусство, 2005. – С. 288–373.
12. Магидов, В. М. Кинофотодокументы в контексте исторического знания / В. М. Магидов. – Москва: РГГУ, 2005. – 394 с. : ил.
13. Мартыанова, И. А. Кинематографичность как одна из доминант идиостилевого развития современной литературы // Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.) : учеб. пособие / С. И. Тимина, В. Е. Васильев, О. Ю. Воронина и др. – Санкт-Петербург : СПбГУ ; Москва: Академия, 2005. – Гл. 15. – С. 309–334.
14. «Матрица» как философия : эссе / пер. с англ. О. Турухиной. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 384 с. – (Масскульт).
15. Менегетти, А. Кино, театр, бессознательное. Т. 1 / А. Менегетти ; пер. с итал. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Онтопсихология, 2004. – 400 с. : ил.
16. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве... – Москва: Эксмо-Пресс : Подкова, 2002. – 480 с.
17. Михалкович, В. Избранные российские киносы / Валентин Михалкович. – Москва : Аграф, 2006. – 320 с. – (Кабинет визуальной антропологии).
18. Плахов, А. Под знаком Ф. Кинофестивали : художественная публицистика / А. Плахов. – Москва : Д Графикс, 2006. – 312 с.
19. Плахов, А. Всего 33. Звезды [мировой кинорежиссуры] крупным планом / А. Плахов. – Винница : Глобус-Пресс, 2002. – 480 с.
20. Разлогов, К. Э. Вывозу не подлежит: отечественное кино и мировой контекст // Искусство кино. – 2006. – №7. – С. 64–70.
21. Разлогов, К. Э. Экран как мясорубка культурного дискурса // Вопр. философии. – 2002. – №8. – С. 26–41.
22. Разлогов, К. Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета / К. Э. Разлогов. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 287 с.: ил. – (Актуальная культурология).

23. Рейзен, О. Бродячие сюжеты в кино / Ольга Рейзен. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Материк, 2005. – 232 с.
24. Суминова, Т. Н. Информационные ресурсы художественной культуры (артосферы) / Т. Н. Суминова. – Москва: Академический Проект, 2006. – 480 с. : ил. – (Технологии культуры).

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из: истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологи, теории коммуникации, искусствознания, этномузыкологии и др.

Учебный процесс по курсу осуществляется в виде лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов с учебной литературой, монографиями и исследованиями по музыкальной культурологии, истории и теории мировой музыкальной культуры, музыкознанию, этномузыкологии. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем для обсуждения. Выступления студентов на семинаре могут иметь форму презентации выбранной темы или устного сообщения, сопровождаемого показом музыкальных образцов. Устное выступление должно представлять собой не цитирование или пересказ источника, а попытку самостоятельной концептуализации выбранной темы. Студенты, подготовившие презентацию или сообщение, имеют возможность набрать за выступление от 5 до 10 баллов. За время изучения курса проводятся две контрольные аттестации. Рубежная – контрольная письменная работа, итоговая – в виде устного зачета. В зависимости от качества и полноты письменной контрольной работы студент может набрать от 5 до 30 баллов. При написании аттестационной работы не разрешается пользоваться записями лекций или конспектами работ, сделанных студентами во время подготовки к семинарским занятиям. За два одинаковых ответа оба студента получают 0 баллов. Во время устного ответа студент должен ответить на два вопроса, выбранного им билета. В случае ответа только на один вопрос студент теряет половину баллов. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия. В случае пропуска без уважительной причины студент теряет 4 балла.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Ст.преподаватель кафедры
Теории и истории культуры**

должность, название кафедры

подпись

В.А.Берест

инициалы, фамилия

Руководитель программы

**Заведующий кафедрой
Теории и истории культуры**

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия