

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ

Утверждено:
на заседании кафедры этики, культурологии и
связей с общественностью
протокол № 7 от «10» июня 2020 г.

Согласовано:
Председатель УМК факультета философии и
социологии

Зав. кафедрой /Иткулова Л.А.

 / Хабибуллина З.Н.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина Анализ кино

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

программа магистратуры

Направление подготовки
51.04.01 - Культурология

Направленность (профиль) подготовки
Теория и практика современных культурных процессов

Квалификация
Магистр

Форма обучения
Очная

Разработчик (составитель): доцент кафедры этики, культурологии и связей с общественностью, к. филос. н.	Вычужанова Л.К.

Для приема: 2020 г.

Уфа – 2020 г.

Составитель: Вычужанова Л.К., к. филос. н., доцент кафедры.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры этики, культурологии и связей с общественностью, протокол № 7 от «10» июня 2020 г.

Заведующий кафедрой / Л.А. Иткулова

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры этики, культурологии и связей с общественностью, протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____, протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____/ _____Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____, протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____/ _____Ф.И.О/

Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	6
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	6
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	7
4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.	7
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.	10
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	27
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	27
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.	28
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	28

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов обучения:

Категория компетенций (при наличии ОПК)	Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
	ПК-1 Готов к ведению культурологических исследований.	ПК-1.1. Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.	Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.
		ПК-1.2. Применяет соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Умет применять соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.
		ПК-1.3. Проводит конкретное культурологическое исследование в соответствии с требованиями к проведению научного исследования.	Владеет навыками проведения конкретного культурологического исследования в соответствии с требованиями к проведению научного исследования.
	ПК-4. Готов к практическому применению результатов научных исследований в форме прикладных разработок и рекомендаций	ПК-4.1. Знает: границы и формы практического применения теоретического социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.	Знает границы и формы практического применения теоретического социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.
		ПК-4.2. Умеет: разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований в том числе собственных.	Умеет разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований в том числе собственных.
		ПК-4.3. Владеет:	Владеет навыками

		навыками обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.	обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина *«Анализ кино»* относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина изучается на *2 курсе 4 семестре*.

Цели учебной дисциплины *«Анализ кино»* – изучение основных теорий кино в исторической динамике, изучение феномена кино в широком спектре интермедийных связей; формирование представления об основных составляющих фильма и их взаимодействии, как с точки зрения внутренней структуры, так и с точки зрения восприятия зрителем; развитие навыков критического анализа и академического письма при работе с кинематографическим материалом (включая сопоставительный анализ).

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в приложении 1.

4.Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотношенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.

Код и формулировка компетенции: ПК-1. – Готов к ведению культурологических исследований.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
		Зачтено	Не зачтено
ПК-1.1. Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.	Знает: подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.	Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.	Не знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.
ПК-1.2. Применяет соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Умеет: применять соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Умеет применять соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Не умеет применять соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.

ПК-1.3. Проводит конкретное культурологическое исследование в соответствии с требованиями к проведению научного исследования	Владеет навыками: проведения конкретного культурологического исследования в соответствии с требованиями к проведению научного исследования.	Владеет навыками проведения конкретного культурологического исследования в соответствии с требованиями к проведению научного исследования.	Не владеет навыками проведения конкретного культурологического исследования в соответствии с требованиями к проведению научного исследования.

Код и формулировка компетенции: ПК-1. – Готов к практическому применению результатов научных исследований в форме прикладных разработок и рекомендаций.

Код и наименована индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
		Зачтено	Не зачтено
ПК-4.1. Знает: границы и формы практического применения теоретического о социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.	Знает: границы и формы практического применения теоретического социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.	Знает границы и формы практического применения теоретического социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.	Не знает границы и формы практического применения теоретического социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.
ПК-4.2. Умеет: разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований в том числе	Умеет: разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований, в том числе собственных.	Умеет разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований, в том числе собственных.	Не умеет разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований, в том числе собственных.

собственных.			
ПК-4.3. Владеет: навыками обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.	Владеет навыками: обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.	Владеет навыками обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.	Не владеет навыками обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ПК-1.1. Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.	Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры.	Опрос при проведении семинаров. Реферат. Контрольная работа.
ПК-1.2. Применяет соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Умеет применять соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Опрос при проведении семинаров. Реферат. Письменное заключение по фильму.

ПК-1.3. Проводит конкретное культурологическое исследование в соответствии с требованиями к проведению научного исследования.	Владеет навыками проведения конкретного культурологического исследования в соответствии с требованиями к проведению научного исследования.	Реферат. Письменное заключение по фильму.
ПК-4.1. Знает: границы и формы практического применения теоретического социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.	Знает границы и формы практического применения теоретического социально-научного и гуманитарного знания, обоснования необходимых и возможных инноваций в профессиональной сфере.	Контрольная работа.

ПК-4.2. Умеет: разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований в том числе собственных.	Умеет разрабатывать проекты, программы, образовательные курсы, методические рекомендации, осуществляет другие прикладные разработки с учётом результатов научных исследований в том числе собственных.	Контрольная работа.
ПК-4.3. Владеет: навыками обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.	Владеет навыками обоснования продуктивности и перспектив собственных прикладных разработок, формировать рекомендации по их использованию и внедрению.	Контрольная работа. Письменное заключение по фильму.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине

Методика оценивания для зачета по дисциплине:

Примерные вопросы для зачета:

1. Кино как современное искусство.

2. Основные тенденции киноискусства в контексте современной теории постмодернизма.
3. Влияние современных технологий на кино.
4. Исторические предпосылки современных тенденций в развитии киноискусства.
5. Киноискусство первой половины 20 века.
6. Революция художественного сознания в конце XIX-начале XX вв.
7. Монтаж как основополагающее понятие визуального искусства.
8. Влияние социальных перемен в России на современное киноискусство.
9. С. Эйзенштейн как теоретик кино и режиссер.
10. Д. Вертов и его школа.
11. Немецкая школа кино-экспрессионизма.
12. «Клиника Доктора Каллигари» – фильм и концепция.
13. Л.Бунюэль, С. Дали и фильм «Андалузский Пес».
14. Тоталитарные режимы и искусство кино.
15. Киноискусство второй половины 20 века.
16. Вторая мировая война и изменение социального и культурного облика мира.
17. Социальный и культурный фон 60-х. Левый радикализм и стратегия эпатажа.
18. Обращение к культуре «примитивных» народов. Концепция «новых варваров».
19. Неофициальное искусство в СССР. Диалог через «железный занавес».
20. Перестройка и «мода на СССР».
21. Определение (и его трудности) места российских кинорежиссеров в мировом художественном контексте.
22. Видео-арт: история возникновения, основные тенденции и направления.
23. Приемы «другого» киномонтажа.
24. Школа «неореализма».
25. А. Тарковский, С. Параджанов, Ж.-Л. Годар.
26. Наступление эпохи видео.
27. Новые технологические возможности и новые эстетические разработки в области выставочных возможностей видео-арта. Инсталляционные проекты.
28. Творчество Н.-Д. Пайка.
29. Видео-арт в России: история, тенденции и прогнозы.
30. «Параллельное кино» как предтеча видео-арта.
31. Некоммерческое видео второй половины 90-х.
32. Российское киноискусство в мировом художественном контексте.
33. Новое документальное кино. Проекты В. Манского.
34. Феномен музыкального кино Индии.
35. Использование современных компьютерных технологий в кино.
36. Фестиваль «Очень Короткого Кино» и фестиваль «Немонтажного Кино».
37. Концепция «Нового Немого Кино».
38. Предчувствие кризиса постмодернизма как основной культурологической идеологии.
39. Советские музыкальные комедии 1930-х гг.
40. А. Ханжонков - основатель российской кинопромышленности.
41. Кинофильмы С. Эйзенштейна.
42. Новаторство творчества Дз. Вертова.
43. Этапы становления национальных кинематографий в республиках Советского Союза.
44. Специфика творчества А. Тарковского.
45. Место им роль цензуры в кинематографическом процессе.
46. Функции кинематографа. \Экранизации русской литературной классики.
47. Начальный этап развития кинематографа во Франции.
48. Жанр вестерна в кинематографе США.
49. Немецкий киноэкспрессионизм.
50. Французский киноавангард 1920-х гг.

51. Творчество Чарльза Чаплина.
52. Специфика кинематографа нацистской Германии.
53. Место и роль цензуры в кинематографическом процессе.
54. Функции кинематографа.
55. Экранизации литературной классики.
56. Связь кинематографа с другими видами художественной культуры.

Задания для контрольной работы

Контрольная работа состоит из двух частей: а) проведение исследования конкретной проблемы; б) написание аналитической записки по результатам исследования. Контрольная работа проверяет навыки постановки проблемы, разработки концепции, построения гипотезы, составления плана проведения исследования. Обсуждению результатов контрольной работы в форме дискуссии проверяет навыки аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения и участие в дискуссии. Представление результатов контрольной работы в виде аналитического отчета формирует аналитические компетенции студента.

Примерные темы контрольной работы 1.

1. Смысловые границы понятия «текст культуры».
2. Возможности применения понятия «текст» к изучению феноменов искусства кино.
3. Основные методологические подходы в анализе кино-текстов.
4. Способы освоения мира и практики понимания и интерпретации кино-текстов.
5. Становление новоевропейской теоретической практики понимания.
6. Понятия «дискурс» и «эпистема» в работах М. Фуко.
7. Дискурсивный анализ текстов культуры.
8. Соотношение понятий «текст», «контекст», «дискурс».
9. Проблема смысла в работах Р. Барта.
10. Культурологическая интерпретация текста М.М. Бахтина.
11. Психоаналитическая концепция культуры и анализ текста культуры.
12. Концепция коммуникации и понимания Ю. Хабермаса.
13. Понятие и функции текста культуры в концепции Ю.М. Лотмана.
14. Текст культуры и исторический контекст.
15. Механизмы возникновения новых смыслов как средство развития культуры (несовпадение, пересечение авторского и интерпретаторского смысловых кодов).
16. Понятие «нетривиальный сдвиг значения».
17. Авто-коммуникация и ее значение в интерпретации кино-текста.
18. Мифопоэтическая модель мира и ее применение к анализу кино-текста.
19. Теория архетипов как модель интерпретации кино-текстов.
20. Аксиологические компоненты культурных текстов.
21. Миф как текст культуры.
22. Концепция К. Леви-Строса и структуралистский анализ мифа.
23. Проблема автора фильма и зрителя в кино.
24. Выражение эффектарности в кино.
25. Влияние современных технологий на киноискусство.
26. Взгляд как элемент кино-текста: возможности интерпретации.
27. Фильм как источник по истории повседневности.

Примерная тема контрольной работы 2.

Проанализируйте структуру кино как текста культуры, используя в анализе познавательные основания и принципы психоаналитической концепции культуры. Соотнесите набор архетипов с персонажами и героями выбранного объекта. Аргументируйте на основании

анализа каких фрагментов сюжета и каких визуальных образов тот или иной персонаж или герой проявляет качества конкретного архетипа.

В процессе подготовки контрольной работы студент должен показать:

- умение искать и находить необходимую информацию, исходный материал;
- логичность построения хода и результатов выполнения работы;
- качество содержания работы (его соответствие требованиям образовательного модуля);
- качество оформления результатов работы;
- умение использовать дополнительные возможности информационных технологий, специального оборудования и программ;
- умение делать выводы, обобщения, рекомендации для улучшения качества работы.

Критерии оценки: контрольная работа считается зачтенной, если она выполнена в полном объеме, качественно, на высоком уровне, с привлечением основной и дополнительной литературы в полном объеме, а выводы сделаны глубокие и основательные; а также, если контрольная работа выполнена в принципе в полном объеме, но с отдельными недочетами, с привлечением основной и дополнительной литературы, а выводы свидетельствуют, в принципе, о ее хорошем уровне. Не зачитывается контрольная работа, если она выполнена формально, поверхностно, с привлечением основной и дополнительной литературы в явно недостаточном объеме, а выводы не отличаются продуманностью, а также, если контрольная работа не предоставлена.

Задания для семинаров

Семинары – практические занятия, наряду с лекционными они являются формой аудиторных занятий. Во время практического занятия преподаватель выявляет уровень овладения обучающимися материалом, с которым они ознакомились на лекциях или изучили самостоятельно по вопросам занятия. Вопросы объявляются заранее, в частности, преподаватель дает указания методологического характера: на какие моменты обучающимся следует обратить особое внимание при подготовке к занятию, какую литературу лучше использовать и т.д.

Занятия № 1-2. Кино как визуальная и звуковая репрезентация.

1. Основные этапы развития кино как технологии.
2. Кино как «движущееся изображение» и как «образ-движение». Динамика кинематографа с точки зрения зрителя.
3. Основные свойства кино как медиума.
4. Основные категории визуальной репрезентации фильма.
5. Основные свойства кино как медиума. Экспериментальные возможности кино как медиума в исторической динамике.
6. Основные категории визуальной репрезентации фильма: поле, план, кадр.
7. Понятия «поле» и «вне поля». Техники выхода за пределы поля, функции поля, создание пространства «видимого» и «невидимого» в фильме, стратегии конструирования автором пространства «вне поля» в восприятии зрителя. Связь визуальной структуры поля со звуковой репрезентацией фильма.
8. Понятие кадра. Определения «закадрового пространства» или пространства «вне кадра» (С.М. Эйзенштейн). Внутреннее деление кадра.
9. Понятие плана. Виды плана подвижному, длительности. Крупный план, неподвижный план, тревеллинг, панорама, длинный план. Функции видов плана. Переходы от одного плана к другому. Эффекты. Работа камеры: подвижная камера (steadicam), субъективная камера.

Занятие № 3. Монтаж в теории, истории и экспериментах.

1. Теория монтажа, определения монтажа, историческая динамика.
2. Монтаж по Д. Вертову, С.М. Эйзенштейну, Ю.М. Лотману, К. Метцу, Ж. Делезу. Художественные потенции монтажа как технологии.
3. Основные функции монтажа: создание эффекта последовательности, длительности, одновременности, сопоставления, рассогласования.
4. Понятие монтажного шва. Понятие лакуны и лакунарности в применении к кинематографу,
5. «продуктивный» монтаж (Б. Балаш). Монтаж с точки зрения зрителя: основные эффекты.
6. Монтаж «за пределами» кино: бриколаж, коллаж, ассамбляж, случайности сопоставляемых элементов.
7. Монтаж в литературе.
8. Монтаж в экспериментах.
9. Географический эксперимент Кулешова.

Занятие № 4. Нарратив в кинематографе.

1. Понятие нарратива и нарративности, специфика кинематографического нарратива.
2. Понятие «повествование» (récit) и «история» (histoire) в нарратологии, их отличия. Линейный и нелинейный нарратив.
3. Усложненная организация нарратива в кинематографе: конструкция с «повторяющимся» сюжетом/свариациями.
4. Границы фикционального и их нарушение.
5. Точка зрения в фильмическом нарративе: субъективная камера – аналог «ненадежного» повествователя в литературе.
6. Функции субъективной камеры, позиция зрителя.
7. Понятие нарративного ожидания у зрителя и его обман.

Занятие № 5. Ненарративное кино (от аттракционов раннего кино до экспериментов современности).

1. Ненарративное кино: от аттракциона в раннем кино до экспериментов современности. Теория аттракциона (Т. Ганнинг) и особенности его восприятия в раннем кинематографе, аттракцион как технология в раннем кино.
2. Аттракцион как художественный прием и эффект в нарративном кинематографе.
3. Функции аттракциона, его виды и экспериментальный характер с точки зрения длительности, движения, ритма и нарративного ожидания.
4. Позиция зрителя в структуре опыта просмотра ненарративного кино.

Занятия № 6-7. Речь в кино. Время и пространство в кино. Звук в кино. Цвет в кино.

1. Речь в кино. Понятие речи и языка в применении к кинематографу. «Киноязык» как визуальная репрезентация и «речь» как часть кинематографического аппарата. Сопоставление словесного и визуального у формалистов, понятие письма в применении к различным видам медиумов структуралистов и постструктуралистов. Функционирование словесного уровня фильма в немом кино. Специфика речи в раннем голливудском кино. Появление диалогического кинематографа, его жанровые особенности. Проблема слова в кино как визуального образа (случай Ж.-Л. Годара). Динамика восприятия зрителем речи и слова в кинематографе: от смотрения к чтению и обратно.
2. Время в кино. Техники репрезентации прошлого, настоящего и будущего в кино.
3. Создание эффекта длительности времени, процесса переживания времени.
4. Техника «мертвого времени».
5. Пространство в кино. От звукомонтажного эксперимента. Географическое наложение, его основные функции. Историческая динамика репрезентации пространства в кино: от студийного кинематографа до выхода на улицы (неореализм, новая волна) и включения

реального городского пространства с его непредсказуемостью в поле съемки.

6. Экспериментальные пространственные решения: незадаанные пространственные координаты («Не я» С. Беккета), «ложные» пространственные координаты (противоречие пространства, заданного на уровне слова и на уровне изображения, – «Женщина с Ганга» М. Дюрас)
7. «Вторжение в реальное»: модальность в кино, воображаемое, онирическое, мнемоническое. Репрезентация памяти. Способы и техники репрезентации грёзы/сна/фантазии/воспоминания и других типов виртуального.
8. Экспериментальное разрушение эффекта реальности в кино.
9. Попытки репрезентации возможного, неслучившегося, потенциального («Случай» Ж. Кеслевского).
10. Звук в кино. Виды звука: музыка, шум, голос. Соотношение и взаимодействие различных видов звукового оформления. Диегетический/недиегетический звук. Функции вовлечения зрителя и расфокусирования зрительского внимания.
11. Синхронный/асинхронный звук.
12. Понятие «акметра» (М. Шион). Звук, подчиняющийся изображению (аккомпанирующий ему), звук, сопротивляющийся изображению (порождающий диссонанс).
13. Категории тишины/молчания, эстетические функции. Аналог звукового молчания – визуальное «молчание» в экспериментальных формах (Г. Дебор).
14. Цвет в кино. Функции монохромного изображения в эпоху цветного кино.
15. Нарративная, темпоральная, мнемоническая функции цвета.

Занятия № 8-10. Теория раннего кино. Структурализм в кино. Кинокогнитивисты и Ж. Делез.

1. Теория раннего кино: «движущееся изображение», «фотоигра» (Х. Мюнстерберг), «аттракцион» (Т. Ганнинг), «фотогения» (Л. Деллюк), «грамматика» кино (Б. Балаш) и др.
2. Ранний советский киноавангард: монтаж.
3. Русские формалисты: легитимация кино как искусства, «поэтика» кино, понятие «материала» и «техники» в кино и в литературе.
4. Связь концепций формалистов с кинопроизводством (С. Эйзенштейн), поэзией (футуризм) и лингвистикой (Р. Якобсон).
5. Структурализм в кино: понятие «киноязык». Структуралистский поворот в лингвистике, литературной и кинотеории, его основные причины, основной вокабуляр. Работы У. Эко («Отсутствующая структура») и П. Уоллена («Знаки и значение в кино»). Рецепция структуралистской теории кино в советской семиотике: Ю.М. Лотман, Ю.В. Цивьян.
6. Нарратологические разработки Р. Барта и Ж. Женетта в применении к кинотеории.
7. Кинонарратология: Д. Бордуэлл, А. Годро, В. Ван Верт, П. Верстратен.
8. Между структурализмом и психоанализом: «кинолингвистика» К. Метца.
9. Текст, интертекст, автор: проблематизация понятий в литературной и кинотеории.
10. Поворот к зрителю и к читателю.
11. Кинокогнитивисты и Делез: зритель, опыт, образ-движение, образ-время.
12. Рецепция Делеза в России: О.В. Аронсон и «метакино».
13. Теория эмоционального и телесного вовлечения.
14. Кино и дигитализация (Ш. Каббит).

Занятия № 11-12. Кинематограф среди других искусств.

1. Кинематограф среди других искусств: ранний период; сближения и отталкивания в первую половину XX века. Теоретическая и художественная рефлексия кинематографа как медиума (ранний период) в его сравнении с литературой, театром, фотографией.
2. Сюрреализм как интермедийный феномен, его основные понятия («грёза», «сновидение», «автоматическое письмо», концепция тела и др.).

3. Сюрреализм как теоретическая концепция в литературе: А. Бретон, М. Лейрис, Ф. Супо, Т. Тцара и др., его рефлексия у М. Надо. Рефлексия кинематографа у писателей-сюрреалистов (Р. Деснос, Л. Арагон, Ф. Супо), их кинокритические работы.
4. Сюрреализм в театре: А. Арто, Р. Руссель.
5. Сюрреализм в раннем кино: эксперимент Л. Бунюэля и С. Дали, теория восприятия, высказанная в «Андалузском псе», рефлексия кинематографического медиума в фильме.
6. Сюрреализм и фотография. Фотография как «сюрреалистический» объект в концепции С. Зонтаг. Эксперименты писателей-сюрреалистов с фотографией, их рефлексия взаимодействия словесного и визуальных искусств.
7. Рецепция сюрреализма как интермедийного движения в искусстве: случай Ж. Кокто.
8. «Исход» сюрреализма: поздний Л. Бунюэль.
9. Формы взаимопроникновения кинематографа и литературы: экранизации (киноадаптации), интертекст, использование словесного текста как визуального образа, режиссерско-писательское взаимодействие. Понятия литературного и кинематографического воображения. Свойства воображения, опирающиеся на медийные особенности литературы и кино.
10. Теория интертекстуальности в кино (М. Ямпольский).
11. Кинематограф и литература в середине XX века: кинокритический круг журнала Кайе дю синема, концепция взаимодействия кинематографа и литературы А. Базена. Интермедийное движение вокруг: художественная и теоретическая концепция нового романа (А. Роб-Грийе, К. Симон, М. Бютор, М. Дюрас), появление французской новой волны, концепция взаимодействия с литературным направлением. Проблематизация кинематографа как медиума, противопоставляющего себя литературному в теории и сближающемуся с ним на практике.
12. Проблематизация авторской и зрительской-читательской инстанций в точке сопоставления кинематографа и литературы.
13. Категория автора. Общий сравнительный обзор проблематизации автора в кинематографе и в литературе. Отличия и экспериментальный потенциал. Теория автора, ее происхождение и влияние на киноиндустрию. Появление авторского кино, история понятия (от 1950-х до современности).
14. Категория зрителя и читателя. Рецептивная эстетика в литературной и кинотеории. Принципы зрительского вовлечения: репрезентативная иллюзия, эффект реальности и снятие зрительской дистанции, идентификация с фильмом.
15. Режимы «зрительского» и «читательского» восприятия в кино и литературе.
16. Концепция «литературного» кино. Концепция поэтического кино П.-П. Пазолини.
17. Взаимодействие режиссеров и писателей: эксперимент Алена Рене.
18. Трансформация жанра «авторского» фильма, его основные характеристики и суть эксперимента.
19. Рене в интерпретации Делеза. Память в кино и литературе в художественной концепции А. Рене.
20. Медийные трансформации. Случай А. Роб-Грийе. Кинематографичность в литературе по А. Роб-Грийе. Игра «видимого» и «невидимого» в его литературных и кинематографических произведениях.
21. Эксперимент с режимами кинематографического и литературного восприятия и воображения, снятие автоматизма восприятия в его киноработах, категории истинности и ложности «видимого».
22. Принцип диссонанса, реализуемый в кино: столкновение изображения, звука и слова.
23. Разбор фильма «Человек, который лжет».
24. Теория киноадаптации. Формалисты, Б. Балаш, А. Базен, Р. Барт, Б. МакФарлейн, Дж. Блюстоун, Т. Лич, Дж. Бойем.

Занятия № 13-14. Слово как визуальный образ. Слово как изображение в кинематографе.

1. Слово как визуальный образ. Графические эксперименты в литературе и акцентна

визуальном восприятии словесного текста.

2. Краткий обзор истории чтения и публикации текстов, смена режимов восприятия текста (карманные книги, электронные книги).
3. Сравнение с киновосприятием (кинозал – кассеты/диски – портативные устройства).
4. Слово как изображение в кинематографе.
5. Случай Ж.-Л. Годара. «Интертитры» Годара: функция, семантика, эффекты.
6. От графики к сюжетике: литературные сюжеты в фильме Годара «Дети играют в Россию».

Занятия № 15-16. Понятие театральности в применении к искусству кино.

1. Краткий обзор истории взаимодействия театра и кинематографа с момента появления искусства кино.
2. Точка сближения и отталкивания, заимствования, адаптация театральных практик. Определения театра и театральности у практиков и теоретиков (общий обзор): Б. Брехт, Г. Дебор, А. Арто, Е. Гротовский; Ю.М. Лотман, Р. Барт, Х.-Т. Леман.
3. Понятие театральности в теории и в применении к кинематографу: основные концепции, театральные техники, используемые в кинематографе и трансформация производимого ими эффекта с точки зрения мизансцены, тела, звука, визуальной составляющей, пространственно-временных и ритмических особенностей, сдвиг в представлении и границе между функциональным пространством и зрительским пространством, изменение дистанции.
4. Трансформация понятия «театральность» от раннего голливудского до позднего экспериментального кинематографа.
5. Диалоговое кино как «гибридный» жанр.
6. Появление диалога в раннем голливудском кино, его особенности, театральный эффект.
7. Взаимодействие театральных и кинематографических приемов, их функции и эффекты.
8. Случай С. Беккета. От двуязычной прозы к драматургии «на бумаге», постановка на сцене, сценарным адаптациям и съемке фильма «Фильм».
9. Кино – театр – радио. Медийные трансформации одного текста: «Все, что падает» С. Беккета.

Занятие № 17. Подходы к анализу фильма.

1. Соотношение интерпретации и экстраполяции как формы осмысления инверсионного характера.
2. Интерпретация как процесс мышления (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти).
3. Понимание в контексте аналитической философии (Л. Витгенштейн).
4. Понимание как метод научного познания (позиция позитивистов и сциентистов).
5. Понимание как универсальный способ познания мира (М. Хайдеггера и Г. Гадамер).
6. Понимание как экзистенциальный модус присутствия человека в бытии (П. Рикер, Э. Левинас).
7. Интерпретация как метод конструирования социальной реальности (Т. Лукман и П. Бергер).
8. Просмотр и обсуждение. Составление письменного заключения по просмотренному фильму из списка фильмов, рекомендованных к просмотру.

Занятия № 18-19. Анализ фильма.

1. Сравнительный анализ короткометражных фильмов: Прибытие поезда, Путешествие на Луну, Аврелия Штайнер.
2. Сравнительный анализ эпизодов: «Шепоты и крики» И. Бергмана, «Неприятности с Гарри» А. Хичкока, «Собиратели и собирательницы» Аньес Варда, «Правила игры», «Карманник» Р. Брессона, «Танцующая в темноте» Л. фон Триера, «Взгляд Улисса» Т. Ангелопулоса.

3. Сравнительный анализ фильмов: «Человек с киноаппаратом» Д. Вертова – «На последнем дыхании» Ж.-Л. Годара – «Русский ковчег» А. Сокурова.
4. Разбор эпизодов: «Случай» К. Кеслевского, «День сурка», «Вечное возвращение» К. Муратовой, «Кофе и сигареты» Дж. Джармуша, «Двойная жизнь Вероники» К. Кеслевского; «Американская ночь» Ф. Трюффо, «Корабль плывет» Ф. Феллини; «Окно во двор» А. Хичкока, «Фотоувеличение» М. Антониони; «Этот смутный объект желаний» Л. Бунюэля
5. Сравнительный анализ фильмов: «Восточное» Ш. Акерман – «Коянискатси» Г. Реджио – «Рыцарь кубков» Т. Малика.
6. Сравнительный анализ фильмов: «Кто боится Вирджинии Вулф?» - «Музыка» П. Себана (речь в кино).
7. Сравнительный анализ фильмов: «Затмение» М. Антониони – «Камень» А. Сокурова (время в кино).
8. Сравнительный анализ фильмов: «Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали – «В прошлом году в Мариенбаде» А. Роб-Грийе – «Мертвец» Дж. Джармуша.(Сравнительный разбор эпизодов: «Похитители велосипедов» В. Де Сика, «Хиросима, любовь моя» А. Рене, «Конформист» Б. Бертолуччи (пространство в кино)
9. Экспериментальные звуковые решения (разбор эпизодов): «Отель Монтерей» Ш. Акерман, «Внутренняя рана» Ф. Гарреля, «Молчание» И. Бергмана, «Песня Индии» М. Дюрас, «Человек, который лжет» А. Роб-Грийе, «Письмо из Сибири» К. Маркера, «Небо над Берлином» В. Вендерса. Сравнительный анализ фильмов: «Приговоренный к смерти бежал» Р. Брессона – «Длина волны» М. Сноу (звук в кино).
10. Экспериментальные цветовые решения: «Барри Линдер» С. Кубрика, «Рассекая волны» Л. Фон Триера, «Сталкер» А. Тарковского, «Шепоты и крики» И. Бергмана, «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна, «Телец» А. Сокурова, «Список Шиндлера» С. Спилберга, «Пепел и алмаз» А. Вайды, «Синий бархат» Д. Линча, «Безумный Пьеро» Ж.-Л. Годара.
11. Фильм «Манифест»: теории на экране. Кинематографические, литературные, театральные, художественные и социальные теории в декламационно-перформативном стиле в фильме (Малевич, Джармуш, Догма, Бретон, Вертов, дадаизм, ситуационизм и др.).
12. Литературный интертекст в кинематографе, его виды и функционал: разбор эпизодов «Украденные поцелуи» Ф. Трюффо, «На последнем дыхании» Ж.-Л. Годара, «Зеркало» А. Тарковского и др.
13. Сравнительный обзор и разбор режиссерско-писательских стратегий и практик: Рене и Роб-Грийе, Рене и Дюрас, Рене и Кейроль, Рене и Кено. Разбор и подробный комментарий к фильму «В прошлом году в Мариенбаде».
14. Разбор киноадаптации «Отчаяние» Р.В. Фассбиндера по роману В.В. Набокова с точки зрения разных теорий.
15. Графическое оформление (цвет, шрифт, «деление» слов на экране). Сравнительный разбор эпизодов: «Уик-энд», «Китайка», «Социализм» и др.
16. Акцент на диалоге как инструменте коммуникации со зрителем в кино французской новой волны: случаи Э. Ромера («Ночь у Мод»), Ж.-Л. Годара («Уик-Энд»), П. Себана («Музыка»), Л. Маля «Мой ужин с Андре». Функции диалога и создание пограничного, литературно-театрально-кинематографического жанра, его специфика и «вызовы» восприятия для зрителя. «Заострение» жанра: «Осень» М. Хануна. Разбор фильма.
17. Театральность в действии: сравнительный анализ эпизодов и театральных техник в фильмах Ж. Кокто («Орфей»), А. Рене «Мелодрама», И. Бергмана «Персона», Л. Висконти «Семейный портрет в интерьере», Л. фон Триера «Догвилль», К. Боэ «Аллегро», Р. Андерсона «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни», К. Муратовой и др.
18. Медийные трансформации: сравнительный анализ пьес «Не я», «Катастрофа», «Эндшпиль», «Комедия», «Пришедший и ушедший», «Дыхание» и их кинематографических воплощений середины и конца XX века.

Критерии оценки: Зачитывается работа, если студент готовился к каждому семинару, используя конспекты лекций, рекомендованную литературу, выступал на семинарах, отвечал на вопросы, не пропускал занятий или отрабатывал пропущенные по уважительной причине. В случае неподготовленности к большинству занятий, а также пассивного присутствия на занятиях, наличия неотработанных пропусков практические занятия не зачитываются.

Задание для написания рефератов

Реферат— индивидуальная письменная работа , в которой акцент делается на исследовании избранной проблемы или ее отдельных сторон . Это изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной проблемной теме.

Примерные темы рефератов

1. Становление кино как вида искусства.
2. Ранний период в истории кино Франции. От Люмьера до Мельеса.
3. Формирование американской кино-культуры.
4. Русский дореволюционный кинематограф.
5. «Звезды» раннего периода мирового кино (обзор).
6. Экцентрическая кинокомедия. Творчество Макса Линдера.
7. Эволюция американской кинокомедии. Творчество Чарльза Чаплина.
8. Мелодрама как жанр. Мэри Пикфорд (США) и Вера Холодная (Россия),
9. Творческое содружество кинорежиссера Якова Протазанова и актераИвана Мозжухина
10. Особенности немецкого экспрессионизма в кино.
11. Кино и революция. Раннее творчество Сергея Эйзенштейна.
12. «Эффект Кулешова» и его значение для мирового киноискусства.
13. Особенности творчества Всеволода Пудовкина.
14. Поэтический кинематограф Александра Довженко.
15. Документальная киношкола России. Творчество ДзигиВертова.
16. Французский кино-авангард. Сюрреализм в кино.
17. Основные жанры и «звезды» советского кино 1930-х— 1940-х годов.
18. Основные жанры и «звезды» американского кино 1930-х— 1940-х
19. Французский «поэтический реализм» 1930-х— 1940-х годов.
20. Кино фашисткой Германии. Творчество Лени Рифеншталь.
21. Военно-патриотическая тема в советском киноискусстве.
22. Документальные фильмы о войне. «Обыкновенный фашизм» МихаилаРомма.
23. «Авторский» кинематограф и его особенности (от С. Эйзенштейна до А. Тарковского).
24. История сквозь призму времени. Особенности исторического фильма.
25. «Запечатленное время» Андрея Тарковского.
26. Творчество Василия Шукшина.
27. Кино и литература. Проблемы экранизации.
28. Экранная интерпретация произведений А.С. Пушкина.
29. Экранная интерпретация произведений Н.В. Гоголя.
30. 30 Экранная интерпретация произведений Л.Н. Толстого.
31. Экранная интерпретация произведений Ф.М. Достоевского.
32. Драматургия А.П. Чехова и кинематограф.
33. Мир М.А. Булгакова в зеркале экрана.
34. Трагедии Шекспира в театре и кино.
35. Комедии Шекспира в театре и кино.
36. Эволюция отечественной кинокомедии. Выдающиеся мастеракомедийного жанра.
37. Итальянский неореализм.
38. Творчество ЛукиноВисконти.
39. Творчество Микельанджело Антониони.
40. Творчество Федерико Феллини

41. Творчество Бернардо Бертолуччи.
42. Шведский кинематограф. Ингмар Бергман и его школа.
43. Английский приключенческий фильм. Особенности экранной «бондианы».
44. «Рассерженные» в английском кино (1950-е— 1960-е гг.).
45. «Новая волна» французского кино: Жан Люк Годар, Франсуа Трюффо
46. Классик японского кино Акира Куросава.
47. Новое кино Японии.
48. Развитие кино Индии.
49. Современный кинематограф Китая.
50. Кино ФРГ (В. Вендерс, Р.В. Фассбиндер, В. Херцог и др.).
51. Музыка в кино. Особенности музыкальной кинокомедии.
52. Мюзикл как жанр.
53. Эволюция мультипликационного кино. Творчество Уолта Диснея.
54. Жанры современной анимации.
55. Выразительные средства фильма и современный кинопроцесс.
56. Кино как зрелище. Спецэффекты в кино.
57. Кино и политика. Модели политического фильма.
58. Реализм и мифотворчество в отечественном киноискусстве.
59. Человек и миф в современном американском кинематографе.
60. Кино «элитарное» и «массовое».
61. Постмодернизм в кино как фактор мировой художественной культуры.
62. Кино эпохи постмодерна. Творчество английского кинорежиссера Питера Гринуэя.
63. Наследники Тарковского. Кинематограф Александра Сокурова.

Работа предполагает целью самостоятельность в подходе к проблеме, в оценке источников, в подборе и использовании литературы. Тема работы выбирается из предложенных в программе либо самостоятельно и согласовывается с преподавателем. Обязательно наличие титульного листа, оглавления с номерами страниц каждого раздела и параграфов, в тексте - ссылок на используемые в работе источники. Если это необходимо, текст реферата может быть дополнен иллюстративным материалом.

Основные требования к содержанию реферата:

- глубокие знания по выбранной теме;
- изучение современной литературы;
- предложение собственного прочтения данной темы;
- приведение системы доказательств и аргументов в пользу предлагаемой авторской концепции;
- формулировка выводов, завершающих реферат.

Основные требования к оформлению реферата:

- самостоятельное и аргументированное изложение содержания материала по избранной теме;
- обязательные ссылки в тексте на приведенные цитаты, факты, цифры, взятые из изученной литературы; - наличие плана реферата;
- библиографический список использованной литературы (не менее трех источников);
- объем не менее 5 и не более 15 листов (формат А4, шрифт 14, интервал 1).

Структура реферата:

1. Введение (обоснование актуальности темы исследования, формулировка научной проблемы, цели и задач, основные подходы к изучению проблемы).
2. Основная часть с подразделением на главы и параграфы (последовательное раскрытие поставленной во введении проблемы, пути её решения на материалах источников, описание различных точек зрения на изучаемую проблему, мнение автора реферата в отношении указанных мнений).
3. Заключение (выводы, итоги и перспективы исследования проблемы).

4. Список использованных источников и литературы.

Главным критерием оценки реферата является соответствие содержания реферата заявленной теме. Оценивая реферат, преподавателю следует обращать внимание на следующие критерии: умение студента работать с научной литературой, вычленять проблему из контекста; на навыки логического мышления, культуру письменной речи, умение оформлять научный текст, ссылки, составлять библиографию.

Критерии оценки: Работа с рефератом зачитывается, если содержание реферата в целом соответствует заявленной теме, студент работает с научной литературой на хорошем уровне, с отдельными недочетами вычленяет проблему из контекста, проявляет навыки логического мышления, культуру письменной речи, умение оформлять научный текст, ссылки, составлять список использованных источников и литературы. Работа с рефератом не зачитывается, если содержание реферата лишь в определенной степени соответствует заявленной теме, студент работает с научной литературой, но в недостаточном объеме, не вычленяет проблему из контекста; проявляет слабые навыки логического мышления и культуру письменной речи, допускает грубые недочеты при оформлении научного текста, ссылок, списка использованных источников и литературы, а также, если работа не предоставлена.

Письменное заключение по просмотренному фильму

Работа предполагает составление письменного заключения согласно Плану, оценку анализируемого материала с привлечением литературы.

План

1. Идея просмотренного фильма. В трех-четырех абзацах изложить краткое содержание фильма.
2. Жанр фильма. Социальная значимость фильма. Указать, соответствует ли позиция авторов фильма нравственным нормам, принятым в цивилизованном обществе.
3. Оценка зрительской аудитории фильма (возраст, социальное происхождение зрителя, пол). Указать зрительский потенциал фильма (высоко зрелищное кино, фильм среднего потенциала, фильм для узкого круга зрителя и др.).
4. Какова сюжетная линия фильма и как она развивается: динамично, вяло и логично или вяло и запутанно. «Держит» ли сюжет фильма зрителя в напряжении или нет.
5. Насколько оригинален сюжет. Повторяет ли он ранее просмотренные студентом фильмы.
6. Каковы характеры персонажей в фильме: жизненные и яркие или штампованные и шаблонные и др. Здесь же дать характеристику главным действующим лицам.
7. Оценка диалогов (живые, современные, скупые, однообразные, натужные, косноязычные). Насколько речь героев индивидуализирована, соответствует ли она характерам, психологии героев, их социальному происхождению и положению, эпохе или герои говорят усредненным невыразительным языком.
8. Что представляет собой фильм с постановочной точки зрения. Много ли натуральных съемок, спецэффектов, каковы сценическо-постановочные средства (костюмы, реквизиты, грим), имеются ли дорогостоящие декорации, имеются ли трюковые съемки. Дать всему этому свою личную оценку.
9. Оценка режиссерской работы. Насколько режиссура интересна, раскрывает ли она основную идею фильма.
10. Оценка операторской работы и изобразительного решения фильма.
11. Оценка музыкального оформления фильма. Насколько кино-музыка в фильме помогает раскрыть основное содержание.
12. Как сыграны основные роли. Отметить удавшиеся роли и неудавшиеся.

13. Каков монтаж в фильме: динамичный, яркий или плавный, замедленный. Дать оценку монтажу.
14. Как, по мнению студента, следует рекламировать и прокатывать эту картину.

Фильм выбирается самостоятельно из Перечня фильмов, рекомендованных к просмотру, и согласовывается с преподавателем. Обязательно наличие титульного листа, последовательности в ответе на вопросы плана, в тексте - ссылок на используемые в работе источники. Текст может быть дополнен иллюстративным материалом. Объем не менее 5 и не более 15 листов (формат А4, шрифт 14, интервал 1).

Главным критерием оценки является соответствие содержания письменного заключения плану. Оценивая работу, преподавателю следует обращать внимание на следующие критерии: умение студента анализировать теле/ радио проект/ фильм, работать с научной и публицистической литературой, вычленять проблему из контекста; на навыки логического мышления, культуру письменной речи, умение оформлять текст, ссылки, составлять библиографию.

Критерии оценки: работа засчитывается, если исследование избранного фильма проведено добросовестно, согласно плану, с применением имеющихся в научной литературе концепций по данной проблемной теме; студент работает с научной литературой на хорошем уровне, с отдельными недочетами вычленяет проблему из контекста, проявляет навыки логического мышления, культуру письменной речи, умение оформлять научный текст, ссылки, составлять список использованных источников и литературы. Работа не засчитывается, если исследование избранного фильма лишь в определенной степени соответствует плану, студент не работает с научной литературой, или в недостаточном объеме, не вычленяет проблему из контекста; проявляет слабые навыки логического мышления и культуру письменной речи, допускает грубые недочеты при оформлении научного текста, ссылок, списка использованных источников и литературы, а также, если работа не предоставлена.

Перечень фильмов, рекомендованных к просмотру:

1. О. Люмьер, Л. Люмьер. Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота (1896).
2. Дзига Вертов. Человек с киноаппаратом (1929).
3. С.М. Эйзенштейн. Броненосец Потемкин (1925).
4. С.М. Эйзенштейн. Октябрь (1928).
5. И. Бергман «Шепоты и крики» (1972).
6. И. Бергман «Молчание» (1963).
7. И. Бергман «Персона» (1966).
8. А. Варда «Собиратели и собирательницы» (2000).
9. А. Варда «Знаешь, у тебя классные лестницы» (1986).
10. Ж. Ренуар «Правила игры» (1939).
11. Ж. Тати «Время развлечений» (1967).
12. Р. Брессон «Карманник» (1959).
13. Л. фон Триер «Танцующая в темноте» (2000).
14. Л. фон Триер «Рассекая волны» (1996).
15. Л. фон Триер «Догвилль» (2003).
16. Т. Ангелопулос «Взгляд Улисса» (1995).
17. Ж.-Л. Годар «На последнем дыхании» (1960), «Уик-энд» (1967), «Китайка» (1967), «Безумный Пьеро» (1965).
18. А. Сокуров «Русский ковчег» (2002), «Камень» (1992), «Телец» (2001).
19. К. Кесьлевский «Случай» (1969), «Двойная жизнь Вероники» (1991).
20. К. Муратова «Короткие встречи» (1967), «Вечное возвращение» (2012).
21. Д. Жармуш «Кофе и сигареты» (2003), «Мертвец» (1995), «Патерсон» (2016).
22. А. Хичкок «Окно во двор» (1954), «Головокружение» (1958).

23. Д. Кассаветис «Тени» (1959).
24. Л. Бунюэль «Андалузский пес» (1929), «Этот смутный объект желания» (1977).
25. Ш. Акерман. «Отель Монтерей» (1972), «Я, ты, он, она» (1974), «Восточное»(1993).
26. Ги Дебор «Общество спектакля» (1973).
27. Г. Реджио. «Кояанискатси» (1982).
28. Т. Малик. «Рыцарь кубков» (2014), «Древо жизни» (2010), «Песня за песней»(2015).
29. М. Николс. «Кто боится Вирджинии Вулф?» (1967).
30. П. Себан «Музыка» (1967).
31. Э. Ромер «Моя ночь у Мод» (1969).
32. М. Антониони «Затмение» (1962), «Ночь» (1961), «Приключение» (1960), «Крик»(1957), «Красная пустыня» (1964), «Фотоувеличение» (1966).
33. М. Дюрас «Женщина с Ганга» (1972), «Песня Индии» (1975).
34. А. Рене «В прошлом году в Мариенбаде» (1961), «Хиросима, любовь моя» (1959), «Ночь и туман» (1956), «Вся память мира» (1956), «Люблю тебя, люблю» (1968).
35. А. Роб-Грийе «Человек, который лжет» (1968).
36. Б. Бертолуччи «Конформист» (1970).
37. В. Вендерс «Небо над Берлином» (1987).
38. Д. Линч «Синий бархат» (1986).
39. М. Сноу «Длина волны» (1967)..
40. Л. Бунюэль, С. Дали «Андалузский пес» (1929).
41. Т. Тцара «Бородатое сердце» (1930).
42. Ж. Кокто «Кровь поэта» (1932), «Орфей» (1950).
43. Ф. Трюффо «400 ударов» (1959), «Украденные поцелуи» (1968), «Ускользящая любовь» (1979).
44. Ж.-Л. Годар «На последнем дыхании» (1960), «Жить своей жизнью» (1962), «Презрение» (1963), «Мужское-женское» (1966), «Уик-энд» (1967), «Встреча с Вуди Алленом» (1986), «Дети играют в Россию» (1993), «Наша музыка» (2004).
45. А. Рене «В прошлом году в Мариенбаде» (1961), «Хиросима, любовь моя» (1959), «Песнь о стироле» (1959), «Мюриэль, или Время возвращения» (1963).
46. А. Роб-Грийе «Человек, который лжет» (1968), «Трансьевропейский экспресс»(1966).
47. М. Дюрас «Женщина с Ганга» (1972), «Песня Индии» (1975), «Ее венецианское имя в безлюдной Калькутте» (1976).
48. Р.В. Фассбиндер «Отчаяние» (1978).
49. Д. Джармуш «Патерсон» (2016).
50. Ж. Эсташ «Фотографии Аликс».
51. М. Антониони «Фотоувеличение», «Красная пустыня».
52. А. Хичкок «Окно во двор».
53. В. Вендерс «Съемки в Палермо».
54. Ж. Перек «Человек, который спит»
55. Ш. Акерман «Отель Монтерей».
56. С. Беккет «Что где», «Нея», «Катастрофа», «Эндшпиль», «Комедия», «Пришедший и ушедший», «Дыхание», «Фильм».
57. К. Муратова «Вечное возвращение» (2002), «Два в одном» (2007), «Настройщик»(2004), «Чеховские мотивы» (2002), «Три истории» (1997).
58. Р. Полански «Венера в мехах» (2013), «Резня» (2011), «Жилец» (1976).
59. А. Рене «Мелодрама» (1986), «Вы еще ничего не видели» (2012).
60. Ж. Кокто «Орфей» (1950).
61. И. Бергмана «Персона» (1966).
62. М. Николс «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966).
63. П. Себан «Музыка» (1967).
64. Э. Ромер «Ночь у Мод» (1969).
65. М. Ханун «Осень» (1972).

68. Л. Висконти «Семейный портрет в интерьере» (1974).
69. Л. Маль «Мой ужин с Андре» (1981).
70. П. Гринуэй «Дитя Макона» (1993).
71. Л. фон Триер «Догвилль» (2003).
72. К. Боэ «Аллегро» (2005).
73. Д. Уэллс «Август» (2013).
74. Р. Андерссон «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни» (2014).
75. Дж. Розефельдт «Манифест» (2016).
76. С. Поттер «Вечеринка» (2017).

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Мартьянова, И.А. Кинематограф русского текста : монография / И.А. Мартьянова ; науч. ред. С.Г. Ильенко. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2011. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253070> (дата обращения: 26.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4386-0002-2. – Текст : электронный.
2. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / под ред. П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко, В.В. Падейского. – Москва : Юнити, 2015. – 860 с. : табл., граф., ил, схемы – (Медиаобразование). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114715> (дата обращения: 26.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01329-9. – Текст : электронный.
3. Сидоренко, В.И. От идеи к бюджету фильма : учебное пособие / В.И. Сидоренко ; Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 256 с. : ил. - (Серия «Продюсерство»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02836-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447140>
4. Чельшева, И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов : учебное пособие / И.В. Чельшева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495> (дата обращения: 26.08.2020). – ISBN 978-5-4458-3833-3. – DOI 10.23681/221495. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство: Драматургия документального фильма / Т.Я. Маслова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – 318 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227742> (дата обращения: 26.08.2020). – ISBN 978-5-8154-0204-1. – Текст : электронный.
2. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера / В.В. Арсеньев, И.Д. Барский, А.Л. Богданов и др. ; под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – Москва : Юнити, 2015. – 719 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545> (дата обращения: 26.08.2020). – ISBN 5-238-00479-6. – Текст : электронный.
3. Павлов, А.Ю. Как написать хороший сценарий: советы начинающим сценаристам / А.Ю. Павлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 399 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375584> (дата обращения: 26.08.2020). – Библиогр.: с. 69-72. – ISBN 978-5-4475-5467-5. – DOI 10.23681/375584. – Текст : электронный.
4. Светлаков, Ю. Знаки в визуальном мире / Ю. Светлаков; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. - 42 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-85905-257-X; [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472720>

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее содержание представлено в локальной сети вуза и на сайте факультета философии и социологии БашГУ <http://www.bashedu.ru/o-fakultete-filosofii-i-sotsiologii>. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам в компьютерном классе факультета философии и социологии БашГУ, а также к электронной библиотеке БашГУ по адресу: lib.bashedu.ru

Перечень информационных справочных систем:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
- ЭБС издательства «Лань»;
- ЭБС «Электронный читальный зал»;
- Справочная система «Культура»: <http://vip.1.ru>
- Полнотекстовая база данных «Культура России»: <http://infoculture.rst.ru>
- Портал открытых данных Министерства культуры РФ: <http://opendata.mkrf.ru>
- Базы данных ЮНЕСКО: <http://unesco.org/new/ru/unesco/resoursers/publications/unesdoc-datavase>

Перечень программного обеспечения:

1. Windows 8 Russian. OLP NL Academic Edition. Бессрочная. №104 от 17.06.2013 г.
2. Windows Professional 8 Russian Upgrade. OLP NL Academic Edition. Бессрочная. №104 от 17.06.2013 г.
3. Microsoft Office Standard 2013 Russian. OLP NL Academic Edition. Бессрочная. №114 от 12.11.2014 г.
4. Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle).
GNU General Public License.

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 406. Лаборатория ИТ (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 47)); аудитория № 407 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 48)).	Лекции	Аудитория № 319 стул синий – 1 шт., стол компьютерный – 1 шт., мультимедиа-проектор MitsubishiElectric ex320 UIEW 330U – 1 шт., экран настенный – 1 шт., трибуна – 1 шт., парты – 7 шт. Аудитория № 406 стол ученический – 11 шт., стул ученический – 22 шт., аудиторная доска 3-х секционная – 1 шт., стул рабочий – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., трибуна – 1 шт. Аудитория № 407 стол ученический – 11 шт., стул ученический – 20 шт., аудиторная доска 3-х секционная – 1 шт., стул рабочий – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., трибуна – 1 шт.
2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 319 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа,	Семинары	Аудитория № 421 Лаборатория ИТ мультимедиа-проектор BenQ MX660 – 1 шт., экран настенный ClassicNorma 244*183 – 1 шт., компьютер в сборе: системный блок PowerCool\ Corei3-8100 (3,6)\8Gb\HDD1TB\DVD-RW\450W\Wi -15 шт.,

город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (3 этаж № 11)), аудитория № 407 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 48)).		клавиатура USB – 15 шт., мышь USB – 15 шт., LCD Монитор 21,5 - 15 шт., стул ученический – 20 шт., стол ученический – 10 шт., стол компьютерный – 15 шт., стул рабочий – 1 шт., потолочное крепление РСМ63100 – 1 шт., коммутатор HP 1920S (JL381A) Управ. Коммутатор (24UTP1000Mbps+2SFDP) – 1 шт., Телекоммуникационный настенный шкаф 19, 6U, 600*450 мм, серый – 1 шт. Абонемент №9 (читальный зал)
3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: аудитория № 407 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 48)), аудитория № 421 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 23)).	Групповые и индивидуальные консультации	принтер KyoceraFS-106DN(A4 DuplexNet25 – 1 шт., сканер штрих-кода – 2 шт., огнетушитель ОП-4(3) – 2 шт., стол ученический – 3 шт., стол читательский двухместный – 6 шт., стул рабочий – 14 шт., стул ученический – 6 шт., тумба приставная – 1 шт., USB(HD)-кабель для сканера CIPHER-1502 – 1 шт., подставка автосенсорная на сканер CIPHER-1502 – 1 шт., компьютер: сист. блок, клавиатура – 1 шт., телефон Panasonic – 1 шт., моноблок CompaqIntelAtom – 2 шт. Программное обеспечение: – Windows 8 Russian. OLP NL Academic Edition. Бессрочная. №104 от 17.06.2013 г. – Windows Professional 8 Russian Upgrade. OLP NL Academic Edition. Бессрочная. №104 от 17.06.2013 г.
4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 319 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (3 этаж № 11)), аудитория № 407 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 48)), аудитория № 421 (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 23)).	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Microsoft Office Standard 2013 Russian. OLP NL Academic Edition. Бессрочная. №114 от 12.11.2014 г.
5. помещения для самостоятельной работы: абонемент № 9 (читальный зал) (Республика Башкортостан, Городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, помещ. 2 (4 этаж № 10)).	Самостоятельная работа	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Анализ кино на 4семестр
очной формы обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	4/144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	62,7
лекций	24
практических/ семинарских	38
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,7
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	81,3
Учебных часов на подготовку к зачету (Контроль)	-

Форма контроля:
Зачет 4 семестр

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Введение в учебную дисциплину (цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалиста; построение и последовательность обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе). Обзор источников и литературы.	2	-		7	Изучение структуры курса, ознакомление с основной и доп. литературой.	Запись на курс в системе СДО.
2.	Тема 1. Кино как визуальная и звуковая репрезентация. Основные этапы развития кино как технологии. Основные свойства кино как медиума. Основные категории визуальной репрезентации фильма.	2	4		7	Работа с лекцией. Подготовка ПЗ и контрольной работы.	Опрос. Контрольная работа.
3.	Тема 2. Монтаж в теории, истории и экспериментах.	2	2		7	Работа с лекцией. Подготовка ПЗ и контрольной работы.	Опрос. Контрольная работа.
4.	Тема 3. Нарратив в кинематографе.	2	2		7	Работа с лекцией. Подготовка ПЗ и контрольной работы.	Опрос. Контрольная работа.
5.	Тема 4. Ненарративное кино (от аттракционов раннего кино до экспериментов современности).	4	2		7	Работа с лекцией. Подготовка к ПЗ, выбор темы и работа над рефератом при совпадении выбранной темы реферата с данной темой.	Опрос. Реферат. Контрольная работа.

6.	Тема 5. Речь, время, пространство, звук и цвет в кино.	2	4		7	Работа с лекцией, подготовка реферата при совпадении темы реферата с данной темой, и контрольной работы.	Опрос. Реферат. Контрольная работа.
7.	Тема 6. Теория раннего кино. Структурализм в кино. Кинокогнитивисты и Ж. Делез.	2	6		7	Работа с лекцией. Подготовка к ПЗ, подготовка контрольной работы и реферата при совпадении темы реферата с данной темой.	Опрос. Реферат. Контрольная работа.
8.	Тема 7. Кинематограф среди других искусств. Сюрреализм как интермедийный феномен. Кинематограф и фотография. Кинематограф и литература. Теории киноадаптации.	2	4		7	Подготовка к ПЗ, подготовка контрольной работы.	Опрос. Контрольная работа.
9.	Тема 8. Слово как визуальный образ. Слово как изображение в кинематографе.	2	4		7	Подготовка к ПЗ, подготовка контрольной работы и реферата при совпадении темы реферата с данной темой, письменное заключение по фильму.	Опрос. Реферат. Письменное заключение по фильму. Контрольная работа.
10.	Тема 9. Понятие театральности в применении к искусству кино.	2	4		7	Работа с лекцией. Подготовка контрольной работы.	Контрольная работа.
11.	Тема 10. Анализ фильма. Просмотр и обсуждение. Составление рецензии. Кинолекции.	2	6		1,3	Подготовка к ПЗ. Подготовка реферата при совпадении темы реферата с данной темой.	Опрос. Реферат. Зачет.
	Всего часов:	24	38	-	81,3		

