

Кино: история, современность образовательное значение
(МФК, весна 2018)

(syllabus)

Предполагается опробованная ранее комбинированная форма занятий, при которой ограниченное время отводится для концептуально-информирующей (ориентирующей) лекционной части, а остальное время для высказываний и дискуссий по самостоятельно просмотренному и по возможности самостоятельно проанализированному материалу на заданную тему.

При общем семестрового объеме курса 28 часов предусматривается рассмотрение следующих тем.

1. (I) Экспансия новой культурной силы.

Культура XX-XXI веков, усложнение, аудио-визуализация. Новые художественные фактуры нарративной семантизации в культуре нового века. Эстетический центр аудиовизуальной сферы культуры. Формирование новых (аудиовизуальных) культурных нормативов при росте новых фактур.

Новый век. Начало кинематографа. Изобретение. Национальные культуры и жанры.

2. Немое кино 20-х годов.

Художественные стили кинематографа. Европейский авангард и Голливуд.

3. Советский кинематограф 20-х («эпический, или революционный экспрессионизм»).

4. *Выдающиеся работы современного американского кинематографа (дискуссия)*

5. 30-50-е годы. Золотой век звукового кино.

Утверждение коммерческой киноиндустрии. Жанровая классика народного кино. Покорение массовой публики.

6. Советское кино 30-50-х годов.

Кино эпохи сталинизма. Социалистический реализм, пропаганда и жанровая иерархия.

7. *Выдающиеся работы современного европейского кинематографа (дискуссия)*

8. (II) 60-80-е годы. Обновление кинематографа

Достижения кино Европы.

9. 60-80-е годы. Элитарная и массовая культура.

Достижения кино США. Эпоха телевидения. Возможности кинематографической глобализации (производственной и содержательной). Кинематограф Восточной Европы и Азии.

10. Советская кинодержава 60-80-х годов.

Оттепель и застой. Официоз, нонконформизм и «кино порядочных людей». Кино национальных республик.

11. *Современное российское кино: проблемы и достижения (дискуссия)*

12. (III) Конец XX - н. XXI веков. Дигитальная революция в кино.

Всемирное кино. Дигитальная революция, виртуализация и интерактивность. Постмодерн, явления диффузии и гибридизации. «Круговая схематизация» современного кино.

Провалы и достижения постсоветского кино. .

13. На новой грани.

Сериальный бум и «революция сценаристов». Современная анимация. Перспективы и неопределенности.

14.(IV) Аудиовизуализация в сфере образования

Образование и аудиовизуализация медиасреды. Медиаобразование и медиапедагогика. Учебные информационно-коммуникативные технологии (дистант, онлайн курсы, учебное кино, интернет-порталы) Наглядность, контекстность, индивидуализация. Обучение и просвещение. Художественное кино как гуманитарно-образовательный ресурс в педагогической и других видах образовательной подготовки. Аудиовизуальные нормативы современной культуры: синефилия и киномания.

Аудиовизуальные материалы

Фильмы для просмотра, обсуждения и создания зачетных работ (эссе, 1,5-3 стр.)

1. Начало кино: фильмы лаборатории Эдисона и братьев Люмьер, «Полет на Луну» Ж. Мельеса (1902), комедии Макса Линдера и комедии, Мак Сеннета. «Нетерпимость» Д.У. Гриффита (фрагменты) (1916). Рефлексия немого кино - «Люмьеры» Т. Фремо (2017) «Нечаянные радости» Р. Хамдамова (1972), «Раба любви» Н. Михалкова (1976).

2. 20-е годы: "Кабинет доктора Калигари" Р. Вине (1918), «Носферату» Ф. Мурнау (1922), «Нибелунги» (1924) и «Метрополис» (1927) Ф. Ланга, «Берлин - симфония большого города» В. Рутмана (1927), «Андалузский пес» Л. Бунюэля (1928), "Золотая лихорадка" (1928) Ч. Чаплина (1925), «Нанук с Севера» Р. Флаэрти (1922), «Страсти Жанны д'Арк» К. Дрейера (1928). Рефлексия немого кино - «Артист» М. Хазанавичуса (2012),

СССР, 20-е годы: «Броненосец «Потемкин»» С. Эйзенштейна (1925), «Земля» А. Довженко (1928), «Потомок Чингиз-хана» В. Пудовкина (1928), «Человек с киноаппаратом» Д. Вертова (1929). Рефлексия немого кино - «Поцелуй Мэри Пикфорд» С. Комарова (1927), «Возвращение броненосца» Г. Полоки (1996).

3.30-50-е: «Дилижанс» Дж. Форда (1939), «Унесенные ветром» В. Флеминг и др. (1939), «Мальтийский сокол» Дж. Хьюстона (1941), «Гражданин Кейн» О. Уэллса (1941), «Триумф воли» Л. Риффеншталь (1935), «Дети райка» М. Карне (1944), «Похитители велосипедов» В. Де Сика (1948), «В джазе только девушки» Б. Уайлдера (1959). Рефлексия кино - «Сансет бульвар» У. Уайлдера (1950), «Аве, Цезарь» бр. Коэн (2016).

СССР, 30-50-е: «Путевка в жизнь» В. Экка (1929), «Аэроград» А. Довженко (1930), бр. Васильевых (1934), «Волга-Волга» Г. Александрова (1938), «Строгий юноша» А. Роома, «Чапаев» (1936), «Иван Грозный» С. Эйзенштейна (1944), «Кубанские казаки» И. Пырьева (1949) Рефлексия кино - «Орлова и Александров» (сериал, 2015)

4. 60-80-е: «Расёмон» А. Куросавы (1950), «Земляничная поляна» (1957) и «Персона» (1966) И. Бергмана, «Пепел и алмаз» А. Вайды (1958), «На последнем дыхании» Ж.-Л. Годара (1959), «Сладкая жизнь» Ф. Феллини (1960), «Аккатоне» П.-П. Пазолини (1961), «Над гнездом кукушки» М. Формана (1962), «Блоу ап» М. Антониони (1966), «Конформист» Б. Бертолуччи (1970), «Смерть в Венеции» Л. Висконти (1971), «Крестный отец» (1972) и «Апокалипсис сегодня» (1979) Ф.Ф. Коппола, «Таксист» М. Скорцезе (1976), «Красный гаолян» Чжана Имоу (1987). Рефлексия кино - «Американская ночь» Ф. Трюффо (1973), «Пурпурная роза Каира» В. Аллена (1985)

СССР, 60-80-е: «Цвет граната» С. Параджанова (1968), «Жил певчий дрозд» О. Иосилиани (1970), «Зеркало» (1975) и «Сталкер» (1979) А. Тарковского, «Полеты во сне и наяву» Р. Балаяна (1982), «Не горюй!» (1968), «Осенний марафон» (1979) и «Кин-дза-дза» 1986) Г. Данелия, «Проверка на дорогах» (1971), «Мой друг Иван Лапшин» А. Германа (1984). Рефлексия кино - «Фильм, фильм, фильм!» Ф. Хитрука (1968), «Начало» Г. Панфилова (1970), «Оттепель» В. Тодоровского (2014)

5. Дискуссия о кино 90-2000-х: фильмы Тарантино, бр. Коэн, Джармуша, фон Триера, Ханеке, Альмадовара, Гринуэя, Чжана Имоу, Чена Кайге, Германа, Сокурова, Михалкова, Балабанова, Звягинцева и др.

Сериалы: «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Твин Пикс» (1991), «Клан Сопрано» (1999-2007), «Дедвуд» (2004-06), «Прослушка» (2006-08), «Ликвидация» (2007), «Во все тяжкие» (2008-13), «Борджиа» (2011), «Игра престолов» (2011-2017) и др..

Литература

Основная литература

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избр. эссе / Вальтер Беньямин; Нем. культ. центр им. Гете. – М.: Медиум, 1996. – 240 с.

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. - М: Академический проект, 2006 - 448 с.

Маклюэн М. Понимание медиа / Маршалл Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2011. – 464 с.

Новые аудиовизуальные технологии: учеб. пособие / под ред. К.Э. Разлогова. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 488 с.

Разлогов К. Мировое кино: история искусства экрана / Кирилл Разлогов; Рос. ин-т культурологии. – М.: Эксмо, 2011. – 688 с.: ил.: 22 л. цв. вкл. – (Сокровищница мировой культуры).

Челышева И.В. Методика и технология медиаобразования в школе и вузе / И.В. Челышева; под ред. А.В. Федорова; Таганрог. гос. пед. ин-т. - Таганрог: Изд. центр Таганрог. гос. пед. ин-та, 2009. – 320 с.

Дополнительная литература

650 фильмов, изменивших мир. Предисл. С. Соловьева. / 650 фильмов ... - М.: Компания «Афиша», 2013 - 503 с. (путеводитель, возможные краткие но завершённые отзывы, о фильме - импрессионистический вариант)

Аронсон О. Метакино / Олег Аронсон. – М.: Ад Маргинем, 2003. – 264 с.

Артюх А. Новый Голливуд. История и концепция / Анжелика Артюх. - СПб: Алетейя, 2015 - 262 с.

Берген Р. Кино: путеводитель по жанрам / Рональд Берген. - М.: Кладезь-букс, 2012. – 160 с.

Бейли К. Кино: фильмы, ставшие событиями. / Клод Бейли - СПб.: Академический проект, 1994 - 395 с.

Грей Г. Кино: визуальная антропология / Гордон Грей; пер. с англ. М.С. Неклюдовой. – М.: НЛО, 2014. – 208 с.: ил. – (Кинотексты).

Делёз Ж. Кино / Жиль Делёз. - М.: Ад Маргинем, 2012. – 560 с.

Дондурей Д., Карахан Л., Плахов А. Каннские хроники. 2006-2016. - М.:НЛО, 2017 - 305 с. (Кинотесты)

Кириллова Н.Б. Медиалогия как синтез наук. - М: Академический проект, 2013

Костина А.В. Массовая культура как феномен индустриального общества / Анна Костина. – М.: Либроком, 2013. – 352 с.

Кувшинова М. Кино как визуальный код / Мария Кувшинова - СПб: Сеанс, 2014. - 321 с.:илл.

Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Юрий Лотман. – Таллин: Ээсти Раамат, 1972. – 356 с.

Лотман Ю.Л. Диалог с экраном / Юрий Лотман, Юрий Цивьян. – Таллин: Александра, 1994. – 116 с.

Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа / Александр Павлов - М: ВШЭ, 2014 — 357 с.

Паркинсон Д. Кино. «Оксфордская библиотека»/ Дэвид Паркинсон - М.: Россмэн, 1996 - 160 с.

Режиссерская энциклопедия: кино Европы. / ред., сост. В. Виноградов и др. – М.: Канон+; Реабилитация, 2014. – 512 с.

Режиссерская энциклопедия: кино США. / ред., сост. В. Виноградов и др. – М.: Канон+; Реабилитация, 2014. – с

Смирнов И.П. Видеоряд: историческая семантика кино / Игорь Смирнов. – СПб: Петрополис, 2009. – 400 с.

Фантастическое кино. Эпизод первый: сб. ст. / ред., сост. Н. Самутина - М.: НЛО, 2006. – 408 с.

Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / Александр Федоров. - Ростов н/Д: ЦВВР, 2001. – 708 с.

Фрелих С. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. - М: Академический проект, 2008

Челышева И.В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной медиаграмотности / И.В. Челышева; Таганрог. гос. пед. ин-т. – Таганрог: ТИИ ЮФУ, 2008. – 184 с.

Шамшин Л.Б. Русская художественная культура XX века: курс лекций для студентов-филологов / Л.Б. Шамшин; Гос. Ин-т русск. яз. им. А.С. Пушкина. - М.: Гос. ин-т русск. яз. им. А.С. Пушкина, 2012. – 92 с. (Разделы «Кино»)

Шамшин Л.Б. Аудиовизуальная культура // Культурология. XX век: энцикл. – Т.1. – СПб: Унив. книга, 1998. – С. 46-47.

Эстетика фильма. (Авторы: Жак Омон, Ален Бергала, Мишель Мари, Марк Верне) - М: НЛО, 2012 г.

Bordwell D. Film-art: an introduction / David Bordwell, Kristin Thompson. – 10th ed. - L., NY: McGraw Hill, 2012. – 588 p.

Журналы: "Искусство кино", "Киноведческие записки", "Киносценарии", «Сеанс», «Медиаобразование» (ежеквартальный журнал, М., 2005-2014)

Интернет-ресурсы: forum kinomania.ru, forum cinematheque.ru, kinopoisk.ru, postnauka.ru.