

Л.Б. Шамшин
к. культурологии
доцент

Кино: история, современность, образовательное значение

(МФК, осень 2018)

(syllabus)

1. Начало кино. Экспансия новой культурной силы

Культура XX-XXI веков, усложнение, аудио-визуализация. Новые художественные фактуры в культуре нового века. Эстетический центр аудиовизуальной сферы культуры (нарративность, изобразительность, семантика). Формирование новых (аудиовизуальных) культурных нормативов при развитии новой фактуры.

Новый век. Начало кинематографа. Изобретение. Эдисон, Люмьеры, Мельес, Пате и Гомон, М. Линдер.

2. Национальные культуры и жанры в начале новой эпохи. Франция, Скандинавия, Германия, Англия, Италия. США: начало Голливуда, «Кистоун», Д,У, Гриффит.

Россия. Мелодрама и «русская золотая серия». Персоналии: Омон, Дранков, Ханжонков, Бауэр, Протазанов, Старевич, Вера Холодная, Иван Мозжухин.

3*. *Выдающиеся работы современного американского кинематографа. Старшее поколение. . (обсуждение).*

4. Немое кино 20-х годов. Кино как искусство.

Художественные стили кинематографа. Европейский авангард. *Немецкий экспрессионизм.* Вине, Ланг, Мурнау, Пабст. Рутман.

5. Французское немое. Кино сюрреализма. Деллюк, Эпштейн, Клер, Бунюэль, Дрейер, Виго.

6. «Большая пятерка» Голливуда, становление индустрии. Т. Инс. Д. Фербенкс и М. Пикфорд. Чаплин. Китон. Флаэрти.

7. Советский кинематограф 20-х («эпический, или революционный экспрессионизм»). Л. Кулешов. С. Эйзенштейн. А. Довженко. В. Пудовкин. Д. Вертов. ФЭКСЫ. А. Роом. Б. Барнет. Я. Протазанов.

8*. *Выдающиеся работы современного американского кинематографа. Новое поколение (обсуждение).*

9. 30-50-е годы. Золотой век звукового кино.

Приход звука: США, 1927. Студийная система, утверждение коммерческой киноиндустрии. Покорение массовой публики. Кодекс Хейса. Обновление жанровой системы народного кино.

10. Классика золотого века Голливуда. Д. Форд. Г. Хоукс, Д. Хьюстон. О. Уэллс. Б. Уайлдер. У. Уайлер.

11*. *Выдающиеся работы постсоветского кинематографа, старшее поколение (обсуждение)*

12. Европейские национальные стили. Французский *поэтический реализм* (Превьер и Карне), Ж. Ренуар. Л. Рифеншталь и кино третьего рейха. Англия (Д. Лин и К. Рид). *Неореализм* в итальянском кино. Р. Росселини.

13. Советское кино 30-50-х годов. Кино эпохи сталинизма. Социалистический реализм, пропаганда и жанровая иерархия. Советская комедография. Александров и Пырьев. Историко-революционная и военная тема, бр. Васильевы и др.. Историческое кино Эйзенштейна. Период «малокартинья». Выдающиеся работы 30-х годов В. Экка, А. Роома, Б. Барнета, А. Довженко.

14*. Достижения *современного российского кинематографа* (обсуждение)

15. Зачет.

* - интермедии, посвященные современному кинематографу.

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), «Понизовая вольница» А. Дранкова (1907), 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), «Нанук с Севера» Р. Флаэрти (1922), «Нибелунги» (1924) и «Метрополис» (1927) Ф. Ланга, «Золотая лихорадка» Ч. Чаплина (1925), «Берлин - симфония большого города» В. Рутмана (1927), «Андалузский пес» Л. Бунюэля (1928), «Страсти Жанны д'Арк» К. Дрейера (1928). Рефлексия немого кино - «Забытое серебро» П. Джексона (1995), «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: «Триумф воли» Л. Риффеншталь (1935), «Дилижанс» Дж. Форда (1939), «Унесенные ветром» В. Флеминг (1939), «Мальтийский сокол» Дж. Хьюстона (1941), «Гражданин Кейн» О. Уэллса (1941), «Дети райка» М. Карне (1944), «Похитители велосипедов» В. Де Сика (1948), «В джазе только девушки» Б. Уайлдера (1959). Рефлексия кино - «Сансет бульвар» Б. Уайлдера (1950), «Аве, Цезарь» бр. Козн (2016).

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

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.

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

Росс Э. Как устроено кино. /Эдуард Росс - М.: Иванов, Манн и Фарбер, 2017 (комикс)

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.

Митта А. Кино между раем и адом / Александр Митта - М: Подкова, 1999.

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

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