

Программа учебной дисциплины «Современная массовая культура»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № 01 от «24» августа 2018 г.

Автор	Сувалко Александр Сергеевич, преподаватель Школы культурологии ВШЭ, suvalko@gmail.com
Число кредитов	6
Контактная работа (час.)	90
Самостоятельная работа (час.)	138
Курс	4
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Современная массовая культура» являются овладение студентами основными концепциями исследований культуры в области современной массовой культуры.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- об основных технологических изменениях в кино и медиа XX-XXI вв.;
- о ключевых трансформациях в индустрии развлечений в XX-XXI вв.;
- о ключевых тенденциях в сфере туризма.

уметь:

- применять усвоенную в рамках курса терминологию при написании эссе и курсовой работы;
- самостоятельно анализировать феномены массовой культуры;
- ориентироваться в современных дискуссиях о развитии туристического рынка.

владеть:

- навыками подготовки аналитических текстов об отдельных случаях (кейсов) массовой культуры;
- основными понятийными конструкциями при описании сложных продуктов массовой культуры.

Изучение дисциплины «Современная массовая культура» базируется на следующих дисциплинах:

- Визуальная культура;
- Философия культуры;
- Теория и история искусства.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- Знать основные тенденции в современной массовой культуре;
- Уметь применять полученные в рамках курса знания при анализе повседневного репертуара потребляемых продуктов массовой культуры;

- Ориентироваться в выходящей на рынок печатной продукции литературе о современной массовой культуре.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- 1 Современная эстетика;
- 2 Методы исследований культуры;
- 3 Менеджмент в сфере культуры.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Часть I. Введение в анализ фильма.

Тема 1. Основы зрительского восприятия.

Постановка проблемы (Альфред Хичкок, Психо). Комплексность средств передачи смыслов в кинематографе. Соотношение субъективности и объективности. Методические последствия. Зритель как необходимый элемент киноискусства — отход к анализу фильма Герда Альбрехта. Анализ содержания и критика идеологии.

Тема 2. Основы зрительского восприятия. Часть II.

Рецептивная эстетика Ханса-Роберта Яусса. Пассивность восприятия медиапродуктов. Анализ культурно-исторического контекста. Категоризация различных интересов публики. Отличие практического анализа фильма англо-американских исследователей, базирующегося на литературоведческом анализе, от строгого аналитического подхода немецких исследователей.

Тема 3. Введение в анализ фильма.

Параметры анализа фильма. Факты о фильме. Факты возникновения фильма. Фактическая основа фильма. Факты о воздействии фильма. Возможности и ограничения (исторического) анализа восприятия. Противоречия в кинематографическом тексте.

Тема 4. Визуальный анализ.

Основы работы камеры. Крупность плана. Движение камеры. Объектив и фокусное расстояние. Пространство и архитектура. Пирамидальная структура центральной перспективы. Оригинальная и фасадная архитектура.

Тема 5. Визуальный анализ. Часть II.

Свет и тени. Аспекты постановки света: прямой свет и контровый, боковой и сквозной. Портретная схема постановки света. Мотивация постановки света: повседневный свет и прожектор. Баланс между светом и тенями. Световой стиль в классическом кино. Игры с тенью: свет и тьма как мотив инсценировки. Основы цветового дизайна. Форматы фильмов и изображений по отношению друг к другу. Формат и композиция фильма.

Тема 6. Монтажные технологии.

Связь между монтажными планами. «Мягкий» и «жесткий» монтаж. Эйзенштейн, Пудовкин, Кулешов, Вертов как мастера авангардного монтажа. Монтаж как самостоятельный художественный элемент. Угол съемки.

Тема 7. Составление скрипта (протоколирование).

Протоколирование по монтажным планам. Протоколирование по эпизодам. Инструменты визуализации структурных элементов фильма. График эпизодов. График монтажных планов. График частоты склеек. Временная ось. Фиксация цветовых решений.

Тема 8. Нарративный анализ.

Драматургия. Временная конструкция. Объяснительная перспектива. Анализ игры актеров. Искусство игры. Материал и теория актерской игры. Игра и инсценировка. Система звезд.

Тема 9. Жанровое кино.

Игровой фильм. Документальный фильм. Анимационный фильм. Экспериментальное кино. Боевик (Куренной В.). Вестерн (У. Райт). Фильмы ужасов.

Тема 10. Сериалы.

Как нас приучили к сериалам (И. Кушнарера). Логика сериала (Е. Раппопорт). Netflix и HBO как главные производители сериалов, изменившие индустрию. Российские сериалы. Структурный анализ сериалов.

Часть II. Современная массовая культура.

Тема 11. Русский лубок и народные промыслы.

Генезис возникновения. Народные промыслы как одна из ключевых составляющих самоорганизации крестьянской жизни. Централизация народных художественных промыслов большевиками. Палех, Гжель и дымковская игрушка. Народные промыслы Дагестана.

Тема 11. Популярная литература и трэш.

Шестидесятые. Поколение битников. Популярная литература и поп-арт. Дебаты о популярной литературе 1968 г. Высокая культура и популярная культура. Трэш-литература. Фэнтези. Научно-фантастическая литература.

Тема 12. Современная музыка.

Эстетика шансона. Барды. Хип-хоп и рэп как главные жанры 2010-х. Новый поп.

Тема 13. Массовые виды спорта.

Олимпийские игры. От ритуала к рекорду: Природа современного спорта (А. Гуттман). Капитализм, протестантизм и современный спорт. Футбол как самый популярный вид спорта. Университетский спорт в США и Великобритании: социологическая перспектива.

Тема 14. Распределенный образ жизни.

Концепция распределенного образа жизни (С. Кордонский). Дача, гараж и огород как ключевые элементы распределенного образа жизни. Концепция «теневой экономики». Пьер Бурдьё и консервы.

Тема 15. Платформенная экономика.

Платформенная экономика как современная экономическая реальность. Капитализм платформ (Ник Срничек). Uber, Airbnb и YouDo как созидательное разрушение старого порядка найма. Культурные индустрии и платформенная экономика. Шэринговая экономика.

Тема 16. Массовый туризм.

Ландшафтная политика скандинавских стран. Развитие туризма в США силами фотографов и живописцев. Канадский пакт сотрудничества. Британские культурные политики в сфере популяризации ландшафтов и развития туризма. Эрзац-туризм.

Тема 17. Общество переживаний.

Общество переживаний Герхарда Шульце. Общество впечатлений как маркетинговая концепция. Внутренняя и внешняя мотивация у Шульце. Исследование Шульце в г. Нюрнберге. Туризм в обществе переживаний. Рынки переживаний.

Тема 18. Музеефикация культуры как массовый феномен.

Музеефикация культуры Германа Люббе. Исследование Эрмитажа. Макдональдизация музеефикации: музеи современного искусства.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Порядок формирования оценок по дисциплине

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4),

Оценка за дисциплину складывается из следующих элементов:

работа на семинарах 40%;
эссе по части курса Анализ фильма 30%;
эссе по части курса Современная массовая культура 30%.

Критерии оценки за эссе следующие:

- Логичность и строгая структура текста;
- Критическая позиция по отношению к анализируемым проблемам;
- Опора на собственное мнение;
- Обращение к исследовательской литературе (в т.ч. и на английском языке);
- Умение делать библиографическое описание;
- Последовательность высказываний;
- Самостоятельность высказываний (плагиат строго пресекается в соответствии с уставом Университета).

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Примерные темы эссе:

- 1) Структурный анализ фильма*;
- 2) Операторская работа в фильмах Хичкока;
- 3) Модернистская архитектура в фильмах-утопиях;

- 4) Ситкомы как важнейшие сериалы, структурирующие повседневность жителя большого города;
- 5) Гастрономическая культура в обществе переживаний;
- 6) Особенности развития платформенной экономики в России;
- 7) Популяризация ландшафтов в современной России;
- 8) Современные фанатские движения в России;
- 9) Музей в обществе переживаний;
- 10) Распределенный образ жизни в массовой культуре.

*Выбор конкретного фильма остается на усмотрение студенты и может быть согласован с преподавателем.

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

1. Jack DG, Phipps DA. Tourism and Intercultural Exchange: Why Tourism Matters. Bristol: Channel View Publications; 2005. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235049>
2. Doty A. Making Things Perfectly Queer : Interpreting Mass Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press; 1993. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=310246&query=mass+culture#>
3. Yumibe J. Moving Color : Early Film, Mass Culture, Modernism. Piscataway: Rutgers University Press; 2012. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=915721&query=mass+culture#>
4. Beeton S. Film-Induced Tourism. Clevedon: Channel View Publications; 2005. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235048>.
5. Schneider F, Enste DH. The Shadow Economy : An International Survey. Cambridge: Cambridge University Press; 2003. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=202201>

5.2 Дополнительная литература

1. Packard TG, Koettl J, Montenegro C. In from the Shadow : Integrating Europe' s Informal Labor. Herndon: World Bank Publications; 2012. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=953214>
2. Barker M, Austin T. From Antz to Titanic : A Student Guide to Film Analysis. London: Pluto Press; 2000. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3386114>
3. Inyang E. Flashlight on Drama and Film : A Drama for Situation Analysis Guide. Cape Town: Langaa RPCIG; 2015. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2051161>
4. Petrie D, Stoneman R. Educating Film-makers : Past, Present and Future. Bristol: Intellect Books Ltd; 2014. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1756044>
5. Colman F. Film, Theory and Philosophy : The Key Thinkers. London: Routledge; 2009. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1886865>

5.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа

1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.4

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	JSTOR	URL: https://www.jstor.org/
2.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: https://biblio-online.ru/
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Платформа онлайн-образования «Курсера»	https://www.coursera.org/

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.