

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Кинокультура для майнора «Современная культура: теории и практики»
подготовки бакалавра

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Школа культурологии

**Рабочая программа дисциплины
Кинокультура**

для майнора «Современная культура: теории и практики»
уровень подготовки бакалавра

Разработчик(и) программы

Куренной В.А., профессор Школы культурологии, kurennoj@gmail.com

Левченко Я.С., профессор Школы культурологии, janlevchenko@gmail.com

Одобрена на заседании Школы культурологии
«1» марта 2018 г.

Руководитель Школы культурологии
Куренной В.А. _____ [подпись]

Утверждена Академическим советом образовательной программы, предлагающей майнор
« ___ » _____ 2018 г., № протокола _____

Академический руководитель образовательной программы
Рогинская О.О. _____ [подпись]

Москва, 2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Кинокультура учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

- ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», уровень подготовки: бакалавр;
- Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра;
- Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г.

1 Цели освоения дисциплины

Получить систематическое представление об истории кино XX века;

Ознакомиться с ключевыми теоретическими подходами, принятыми среди исследователей кино;

Изучить основные подходы формального анализа фильма;

Уметь сопоставлять различные национальные кинематографические школы.

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
Способен оценивать потребность в	УК-4	Базовый	Использует информационные ресурсы для поиска необходимой информации в рамках конкретного	Для подготовки к семинарам предлагаются тексты,	Семинары

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной деятельности			задания;	предполагающие знакомство с широким корпусом фильмов;	
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на ос-	УК-5	Базовый	Владеет методами получения и базовой обработки теоретической информации, необходимой для решения исследовательских задач;	Для самостоятельной работы предлагается исследовательская работа, в ходе которой студенты готовят собственные проекты;	Презентация

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
нове системного подхода)					
Способен работать в команде	УК-7	Базовый	Понимает свою роль в групповой работе; учитывает интересы других участников, и делает все для достижения общего результата.	В рамках подготовки исследовательской задания студенты выступают с презентаций	Презентация
Способен анализировать культурные явления в широком социальном и историческом контексте	ПК-5	Базовый	Применяет теоретические подходы и методы анализа к конкретному фильму;	В рамках семинарских занятий студенты читают исследовательскую литературу и смотрят фильмы, которые они должны проанализировать в соответствии с поставленной теоретической рамкой;	Семинары, эссе
Способен разрабатывать проекты с учетом конкретных тех-	ПК-10	Базовый	Представляет презентацию по итогам работы группы;	Самостоятельная работа по подготовке группового проекта;	Презентация

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
нологических параметров; используя современные информационные технологии при обработке и реализации культурных продуктов					

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

- Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, использовать в презентации визуальные материалы;
- Умеет работать с базовыми офисными программами Microsoft Office;
- Способен ориентироваться в пространстве сети Интернет, пользоваться библиотечными ресурсами.

4 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	Другие виды работы ¹	
Часть 1. Лектор: Куренной В.А.							
1	Тема 1. Зарождение и основные этапы истории кино.	6	4	2			
2	Тема 2. Фильм как комплекс знаков.	6	4	2			
3	Тема 3. «Жанровое» и «авторское» кино.	6	4	2			
4	Тема 4. Гангстерское кино. Боевик - жанр эпохи неоллиберализма.	6	4	2			
5	Тема 5. Современная анимация: структурные модели и идеология студии Диснея.	6	4	2			
6	Тема 6. Советское кино. Особенности кинематографа 1930-1940-х гг. Жанр Мюзикла.	6	4	2			

¹ Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины.

Часть 2. Лектор: Левченко Я.С.

7	Тема 1. Франция. Картографирование национального кинематографа.	6	4	2			
8	Тема 2. Германия. Демонический экран и камершпиль — культурные рефлексии Первой Мировой Войны.	6	4	2			
9	Тема 3. Италия. «Колоссы» и сериалы «золотого десятилетия» (1910-е гг.).	6	4	2			
10	Тема 4. Скандинавия. Искусство выживания: (само)ирония скандинавской культуры.	6	4	2			
11	Тема 5. США. Лаборатория кино и визуализация нации.	6	4	2			
12	Тема 6. Великобритания и ее проекции. Британское кино в тени континентального стиля.	8	4	4			
	Итого	74	48	26			

5 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	2 или 3 курс				Кафедра/подразделение	Параметры **
		1	2	3	4		
Текущий	Проект				x		Презентация или другая творческая работа
	Семинары			x	x		Умение отвечать на вопросы по заданным текстам
Завершающий	Экзамен				x		Письменный экзамен состоит из двух частей: 1) Письменный ответ на вопросы по лекциям; 2) Письменный ответ на вопросы по семинарам.

6 Критерии оценки знаний, навыков

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

Формула оценки за дисциплину:

- работа на семинарах 25 %;
- проект (исследовательское задание) 25 %;
- письменный экзамен по лекциям 25%;
- письменный экзамен по семинарам 25 %.

7 Содержание дисциплины

Часть 1 Анализ фильма (лектор: Куренной В.А.)

Задача курса – культурологическое введение в теорию, анализ и историю кино. Курс нацелен на выработку у слушателей общей ориентации в истории развития кино, аналитических компетенций в области кинокультуры, широкого понимания связи кино и его различных контекстов – технологических, социальных, национально-политических. В рамках курса слушатели познакомятся с ключевыми фильмами в истории кино, спецификой различных национальных традиций кинокультуры, ознакомятся с классическими текстами по теории и анализу фильма. Это позволит им освоить базовый понятийный и методологический аппарат, необходимый для артикулированного понимания и критического анализа кино.

Рамочный список фильмов для курса:

"Список фильмов, рекомендуемых Гарвардским университетом для соискателей докторской степени в киноведении"
[\[http://www.cinemotionlab.com/novosti/01735-sписок_filmov_rekomenduemyh_garvardskim_universitetom_dlya_soiskateley_kandidatskoy_stepeni_v_kinovedenii/\]](http://www.cinemotionlab.com/novosti/01735-sписок_filmov_rekomenduemyh_garvardskim_universitetom_dlya_soiskateley_kandidatskoy_stepeni_v_kinovedenii/)

Темы лекций

Тема 1. Зарождение и основные этапы истории кино. Ключевые произведения раннего кино. Анализ фильма: основные измерения. Различные подходы к интерпретации и анализу кино. Категории формального анализа фильма. План/кадр. Раскадровка. Внутрикадровый монтаж. Монтаж: основные виды. Классические фильмы в истории монтажа. Эффект Кулешова. Транскрипты и протоколы. Протокол кадров. Протокол сцен. Визуализация протоколов.

Литература для семинаров.

Основная:

Цивьян Юрий. Теории монтажа: Америка — Советский Союз // Сеанс. 2013. № 57/58 [<http://seance.ru/n/57-58/teorii-montazha/>]

Пудовкин Вс. Кинорежиссер и киноматериал (1926) // Вс. Пудовкин. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. М.: "Искусство", 1974. стр. 95-132 (Фрагмент)

Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильма (1928)

Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов (1923, фрагмент)

Дополнительная:

Пудовкин Вс. Статья о монтаже (1949) // Вс. Пудовкин. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. М.: "Искусство", 1974. стр. 167-180.

Тынянов Ю. Об основах кино // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 326-345.

Ричард Броди. Гриффит против «Рождения нации» // Сеанс. 3 февраля 2016 [http://seance.ru/blog/esse/the_birth_of_a_nation/]

Фильмы

Основные:

Огюст и Луи Люмьеры: «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1895); «Полиный поливальщик» (1899).
Фильмы студии Томаса Эдисона: «Танец «Серпантин» Аннабель» (1895); «Поцелуй» (1896).
Жорж Мельес: Исчезновение дамы в театре Робера Удена (1896); Путешествие на Луну (1902); Дело Дрейфуса (1899).
Эдвин С. Портер: «Большое ограбление поезда» (1903).
Дэвид Уорк Гриффит: «Одинокая вилла» (1909); «Нетерпимость» (1916).
Сергей Эйзенштейн: Стачка (1925); Броненосец «Потемкин» (1925).
Всеволод Пудовкин: Мать (1926); Конец Санкт-Петербурга (1927).

Дополнительные:

Огюст и Луи Люмьеры:

Выход рабочих с фабрики / La Sortie de l'usine Lumiere a Lyon (1895).
Завтрак младенца / Le Repas de bebe (1895).

Жорж Мельес:

1. В царстве фей / Le Royaume des fees (1903).
2. Волшебный фонарь / La Lanterne magique (1903).
3. Путешествие сквозь невозможное / Le Voyage a travers l'impossible (1904).

Фильмы студии Томаса Эдисона:

1. Господин Эдисон за работой в химической лаборатории (реж. Джеймс Х. Уайт) / Mr. Edison at Work in His Chemical Laboratory (1897).
2. Казнь слона / Electrocuting an Elephant (1903).
3. Лоскутушка из страны Оз (реж. Дж. Фаррелл МакДональд) / The Patchwork Girl of Oz (1914).

Короткометражные фильмы Д.У. Гриффита:

1. Спекуляция пшеницей / Corner in Wheat (1909).
2. Его преданность / His Trust (1911).
3. Телеграфистка из Лоундэйла / The Lonedale Operator (1911).
4. Нью-йоркская шляпа / The New York Hat (1912).
5. Мушкетёры Свиной аллеи / The Musketeers of Pig Alley (1912).
6. Битва при Элдербушском ущелье / The Battle of Elderbush Gulch (1913).

7. Дэвид Уорк Гриффит: Рождение нации (1915)
8. Лев Кулешов: По закону (1926)

Обширная подборка первых кинофильмов (FILM & MOVIE FIRSTS (1sts)):

<https://www.youtube.com/watch?v=o-ZJxDHDK9c&index=1&list=PLEBF1422257264B00>

Тема 2. Фильм как комплекс знаков. Синтаксис фильма и семантика фильма. Кратко о семиотике. Три аспекта знаковых система. Типология знаков: иконические, индексальные, знаки-символы. Основные семантические модели. Коннотативная функция знаков. Смысл как перспектива предмета. Сущностные характеристики смысла (Г. Фреге). Интенциональность. Смысловая структура и материя акта сознания. Чтение и понимание кинообраза (Джеймс Монако). Синтагматика нарративного фильма (Христиан Метц). Структура кинематографического кода (Умберто Эко). «Частичная иллюзия» кино (Рудольф Арнхайм). Кинематографические коды (Психо. Сцена убийства Мэрион в душе). Монтаж vs. Мизансцена. Конструктивизм и Реализм в документальном кино (Д. Вертов и Р. Флаэрти). "Рама" и "Окно" - кейсы современных фильмов.

Литература для семинаров.

Основная:

1. Вертов Дзига. Киноки. Переворот
2. Базен Андре. Эволюция киноязыка // Что такое кино. М.: Искусство, 1972. С. 80-97
3. Куренной В. Философия фильма: пояснения и пролегомены // Куренной В. Философия фильма: Упражнения в анализе. М.: НЛЮ, 2009. С. 5-34.

Дополнительная:

1. Эко Умберто. Кинематографический код // Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб.: Symposium, 2006. С. 203-216.
2. Базен Андре. Уильям Уайлер, янсенист мизансцены // Что такое кино. М.: Искусство, 1972. С. 97.
3. Киноки и киноглаз. Блог "Классика кино" [Автор не указан] [http://klassikakino.blogspot.co.uk/2011/11/blog-post_4948.html]

Фильмы

Основные:

Дзика Вертов. Человек с киноаппаратом (1929)
Роберт Дж. Флаэрти. Нанук с Севера (1922)

Дополнительные:

Дзига Вертов. Киноглаз (1924)
Дзига Вертов. Три песни о Ленине (1934)

Роберт Дж. Флаэрти. Человек из Арана (1934)
Лени Рифеншталь. Триумф воли (1935)
Лени Рифеншталь. Олимпия (1938)
Александр Сокуров. Русский ковчег (2002)
Филип Грёнинг. Великое безмолвие (Die Große Stille, 2005)
Алехандро Гонсалес Иньярриту. Выживший (2015)
Скотт Дерриксон. Доктор Стрэндж (2016)

Тема 3. Переход к рассмотрению истории развития кинематографа и истории кинематографических жанров. Понятие жанра. «Жанровое» и «авторское» кино. Манифест «Догма 95». Основные типы киножанров. История американского кино от Мартина Скорсезе (1995): классические жанры Голливуда. Вестерн. Классификация вестерна Вилла Райта (Will Wright). "Классический сюжет" вестерна: анализ структуры и основные фильмы. Пример "антиклассического сюжета": первый немецкий вестерн (Луис Теинкер "Император Калифорнии")

Литература для семинаров.

Основная:

История американского кино от Мартина Скорсезе (документальный фильм, 1995)
Райт Уилл. Индивидуумы и ценности: классический сюжет вестерна // Логос. 2010, № 6 (79). С. 119-150

Дополнительная:

Wright Will. Sixguns and Society: A Structural Study of the Western. University of California Press, 1975
Wright Will. The Wild West: The Mythical Cowboy and Social Theory. Sage Publications, 2001
Базен Андре. Вестерн, или избранный жанр американского кино; Эволюция вестерна // Что такое кино. М.: Искусство, 1972. С. 230-249.
Куренной В. Мастер притчи [о Джиме Джармуше] // Независимая газета. 01.02.2008 [http://www.ng.ru/antrakt/2008-02-01/15_jarmuush.html]

Фильмы

Основные:

Дилижанс (1939, Джон Форд)
Шейн (1953, Джордж Стивенс)
Проход каньона (Canyon Passage, 1946, Жак Турнёр)
Желтое небо (1948, Уильям Уэллман)
Дестри снова в седле (1939, Джордж Маршалл)
Император Калифорнии (1936, Луис Тренкер) [<https://www.youtube.com/watch?v=gmwMIpWLRf0>]

Дополнительные:

Додж-Сити (1939, Майкл Кёртис)

Дуэль под солнцем (Duel in the Sun, 1946, Кинг Видор и др.)

Далекая страна (The Far Country, 1954, Энтони Манн)

А также: «Вера-Крус», «Омбре», «Симаррон», «Юнион пасифик», «Сан-Антонио», «Излучина реки», «Большая страна», «Чизам», «Северо-западная конная полиция», «Сплетни Смита», «Житель равнин».

Тема 3.1. Вариация сюжета вестерна на тему возмездия и ее структура ("Дилижанс"). Переходная тема ("Ровно в полдень"). Профессиональный сюжет ("Бутч Кэссиди и Санденс Кид"). "Семь самураев" и "Великолепная семерка". От самоиронии к критике жанра ("МакКейб и миссис Миллер"). "Дверь и экран" ("Искатели"). Вступительные и заключительные сцены и титры. (Нео)структуралистские и постструктуралистские подходы к анализу фильма.

Фильмы

Основные:

Ровно в полдень (High Noon, 1952, Фред Циннеман)

Искатели (The Searchers, Джон Форд, 1956)

Бутч Кэссиди и Санденс Кид (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, Джордж Рой Хилл).

МакКейб и миссис Миллер (Роберт Олтмен, 1971)

Дополнительные:

Семь самураев (Акира Куросава, 1954)

Великолепная семерка (Джон Стёрджес, 1960)

Одноглазые валеты (One-Eyed Jacks, Марлон Брандо, 1961).

Дикая банда (The Wild Bunch, Сэм Пекинпа, 1969).

Тема 4. Гангстерское кино. Боевик - жанр эпохи неолиберализма.

Гангстерское кино:

Лицо со шрамом (1932, Говард Хоукс, Ричард Россон)

Ревущие двадцатые (Roaring Twenties, 1939, Рауль Уолш)

Враг общества (1931, Уильям Уэллман)

Крестный отец (кинотрилогия 1972-1990, Фрэнсис Форд Коппола)

Криминальное чтиво (1994, Квентин Тарантино)

Боевики:

Рэмбо: Первая кровь (1982, Тед Котчэфф)
Коммандос (Commando, 1985, Марк Лестер)
Герой-одиночка (Last Man Standing, 1996, Уолтер Хилл) - ремейк фильма Телохранитель (1961, Акира Куросава)
В осаде 2: Тёмная территория (1995, Джеф Мёрфи)
Старикам тут не место (2007, Джоэл Коэн, Итан Коэн)
Неудержимые 3 (2014, Патрик Хьюз)

Тема 5. Современная анимация: структурные модели и идеология студии Дисней. Меритократия. Герой и общество. "Предназначение" героя. Меньшинства, мультикультурализм и феминизм. Теория кино: Зеркало и облик. "Видимый человек" Бела Балаша. Три парадигмы метафоры зеркала в кинематографе: 1) фильм как зеркало бессознательного зрителя; 2) рефлексивное удвоение фильма в кино; 3) фильм как миметическое зеркальное отражение Другого.

Фильмы к просмотру:

Король Лев (1994)
Синдбад: Легенда семи морей (2003)
Моана (2016)
Зверополис (Zootopia, 2016)
Персона (1966, Ингмар Бергман)

Дополнительные фильмы для просмотра:

Фотоувеличение (1966, Микеланджело Антониони),
8½ (1963, Федерико Феллини)

Литература для изучения на семинаре:

Бела Балаш. Кино: Становление и сущность нового искусства. Главы 4-5.

Тема 6. Советское кино. Особенности кинематографа 1930-1940-х гг. Жанр Мюзикла

Фильмы к просмотру:

Строгий юноша (1936, А. Роом)
Трактористы (1939, И. Пырьев)
Сказание о земле Сибирской (1948, И. Пырьев)
Незабываемый 1919 год (1951, М. Чаурели)
Кубанские казаки (1950, И. Пырьев)

Литература для изучения на семинаре:

Куренной В. Потемкинская деревня: крестьянский мир сталинского кинематографа // Куренной В. Философия фильма

Часть 2. Кино-культура (лектор: Левченко Я.С.)

Курс предлагает панорамный обзор ключевых национальных кинематографий XX века в европоцентрическом ключе. Такая архаическая повестка связана с тем, что кинематограф рассматривается как медиум, на протяжении прошлого века сопровождавший и активно формировавший национальное самосознание стран Европы и европеизированного Нового Света, в первую очередь, Северной Америки. Возникнув на излете XIX столетия с его «Весной Народов» и последовавшими за ней национальными романтизмами, кинематограф развивался как выразитель национальных интересов до самого конца следующего века, чувствительно резонируя с жизнью общества. Кино стало важнейшим инструментом просвещения и развлечения, провокации и пропаганды, важнейшей инстанцией культурных норм и ценностей, правил поведения и эстетического вкуса. Изучать кинематограф XX века — значит анализировать культуры, в которых он функционировал. Причем именно в тех фильмах, которые принято рассматривать как явления чистого творчества (авторское кино, артхаус и пр.), с особой рефлексивностью проступают черты, которые выдающийся искусствовед Николаус Певзнер назвал (на известном ему материале) «английскостью английского искусства». Речь не идет об идеологизации «национального духа», но, скорее, о его критике и деконструкции при помощи кино, чьим неотъемлемым свойством и сегодня остается информационная насыщенность и наглядность. Таким образом, в рамках курса предлагается говорить не столько об эстетических достоинствах тех или иных кинематографических произведений, сколько о кино как эстетическом измерении национального строительства. Понятие нации в XX веке пережило испытание тоталитаризмом и череду трансформаций, результатом которых стало рождение многополярного глобального мира. С необходимостью и современное кино, нередко ностальгирующее по недавнему прошлому, стало поистине интернациональным как на уровне своей тематики, так и по составу производственных коллективов.

Темы лекций

Тема 1. Франция. Картографирование национального кинематографа. Франция как родина кино и лидер национально ориентированного подход в киноиндустрии XX века. От авангарда к новой волне (1920-30 и 1960-е). Феномен Робера Брессона. Кино как инструмент политики и новая условность (кризис 1970-х и поиски 1980-х).

Литература:

Виноградов В. Стилиевые направления французского кинематографа. М.: Канон Плюс, 2010.

Иоскевич Я. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. Ч. 1-2. СПб.: Российский Институт Истории Искусств, 2011.

Худякова Л. А. От авангарда к новой волне: Смена парадигм в киноэстетике // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Вып. 1 (2003), 44-50.

Craham P. New Directions in French Cinema, in Nowell-Smith, 576-585.

Forbes J. The French Nouvelle Vague, in Hill, Church Gibson, 77-82.

Тема 2. Германия. Демонический экран и камерный шпиль — культурные рефлексии Первой Мировой Войны. Кинематограф Третьего Рейха: Пропаганда и мелкобуржуазная эстетика. «Новое немецкое кино» 1970-х и социальная доминанта конца XX в.

Литература:

Айснер Л. Демонический экран. М.: Rosebud Publishing, 2010.

Древняк Б. Кинематограф Третьего Рейха. М.: Новое Литературное Обозрение, 2018.

Краснова Г. Новое немецкое кино. Вчера и сегодня. М.: Канон Плюс, 2016.

Fehrenbach H. Cinema in Democratizing Germany. Reconstructing National Identity after Hitler. Chapel Hill & London: The Univ. of North Carolina Press, 1995.

Rentschler E. Germany: Nacism and After, in *Nowell-Smith*, 374-382.

Sieglohr U. New German Cinema, in *Hill, Church Gibson*, 82-87.

Taylor R. Film Propaganda. The Soviet Russia and Nazi Germany. London: British Film Institute, 1998.

Тема 3. Италия. «Колоссы» и сериалы «золотого десятилетия» (1910-е гг.). От «кино белых телефонов» к неореализму: призрачность персональной и эстетической границы. Поток сознания и политическое кино. Жанровые поиски итальянского кино.

Литература:

Богемский Г. Кино Италии. Неореализм. М.: Искусство, 1989.

Босенко В. Сто режиссеров итальянского кино. М.: Госфильмофонд России, 2012.

Hughes H. Once Upon a Time on the Italian West. London: I. B. Tauris, 2004.

Monticelli S. Italian Post-War Cinema and Neo-Realism, in *Hill, Church Gibson*, 71-77.

Morandini M. Italy from Fascism to Neo-Realism, in *Nowell-Smith*, 353-360.

Тема 4. Скандинавия. Искусство выживания: (само)ирония скандинавской культуры. Трансевропейский характер датской мелодрамы. Религиозное и персонологическое кино от Шестрема до Дрейера. Феномен Ингмара Бергмана. Догма-95.

Литература:

Долин А. Ларс фон Триер: Контрольные работы. М.: Новое Литературное Обозрение, 2014.

Память о смысле. Тематический номер журнала «Сеанс» об Ингмаре Бергмане (= Сеанс. № 13. 1996). <https://seance.ru/n/13/>

Плахов А., Плахова Е. Аки Каурисямки — последний романтик. М.: Новое Литературное Обозрение, 2006.

Сластушинская М. Жизнь продолжается, или Кино по-фински // Иностранная литература, 2009, № 6. <http://magazines.russ.ru/inostran/2009/9/sl20.html>

Hjort M. Denmark, in Hjort M., Petrie D. (ed.) The Cinema of Small Nations. Edinburgh Univ. Press, 2007, 23-40.

Schepelern P. Film According to Dogma. Ground Rules, Obstacles and Liberations, in *Nesting A., Elkington T.* (eds.) Transnational Cinema in a Global North: Nordic Cinema in Transition. Detroit: Wayne State Univ. Press, 2005, 73-108.

Тема 5. США. Лаборатория кино и визуализация нации. Ролевые модели американского кино. Быть «плохим»: вековая история образа с 1900-х годов. Индивид и проблема свободы в американской кинокультуре (трансгрессия — насилие — выбор).

Литература:

Артюх А. Новый Голливуд. История и концепция. СПб.: Алетейя, 2015.

Карцева Е. Легенды и реалии. История американского уголовного фильма. М.: Материк, 2004.

Grant B. K. *Auteurs and Authorship: A Reader*. Oxford, NY: Wiley-Blackwell, 2009.

King G. *Indiewood, USA: Where Hollywood Meets Independent Cinema*. London: I. B. Tauris, 2009.

Williams L. R., Hammond M. (eds). *The Contemporary American Cinema*. Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2006.

Тема 6. Великобритания и ее проекции. Британское кино в тени континентального стиля. Неигровая школа. «Сердитые молодые люди» (1950-60-е гг.). Левые традиции британского кино (от Ричардсона до Лоуча) и эксцентризм (Гринуэй). Феномен канадского кино, его культурные отличия от соседней киногогемонии.

Литература:

Косенкова К. Враг внутри. Тэтчеризм и британское кино 1980-х // OpenSpace.ru. Архив. 02.03.2012.
<http://os.colta.ru/cinema/projects/70/details/34810/page2/?print=yes>

Сюжет: Made in Britain // Сеанс. Все идет по плану. № 45/46. 2011 <тематическая подборка о британском кино> <https://seance.ru/n/45-46/>

Barr C. *All Our Yesterdays: 90 Years of British Cinema*. London: British Film Institute, 1986.

Lant A. Britain at the End of Empire, in *Nowell-Smith*, 361-373.

Sargeant A. *British Cinema: A Critical and Interpretive History*. London, Oxford: Bloomsbury, 2005.

Willoquet-Maricondi P. From British Cinema to Mega-Cinema, in *Willoquet-Maricondi P., Alemany-Galway M.* (eds) *Peter Greenaways' Postmodern/Poststructuralist Cinema*. Lanham, Maryland et al: Scarecrow Books, 2008, 3-36.

Тема 7. Западная Европа. Бенилюкс. Испания. Португалия. Миф о самых нетворческих странах Евросоюза. Нидерландское *cinema verite* (Ивенс и его последователи). Натурализм Верховена, магический реализм Стеллинга, мнимализм Вармердамма. Социальное кино (братья Дарденн). Феномен Луиса Бунюэля. Посттоталитарные травмы пиренейской окраины. Исследования сексуальности (Саура) и Queer-эстетика (Альмодовар). Португальский поэтический документализм (Оливейра).

Литература:

Faulkner S. *A History of Spanish Film. Cinema and Society: 1910-2010*. London, New Dehli: Bloomsbury, 2013.

Horberry M. Spanish Cinema: A Brief History. Glasgow Guardian, 2011, January. <https://glasgowguardian.co.uk/2011/01/31/a-brief-history-of-spanish-cinema/>

Mosley P. Split Screen: Belgian Cinema and Cultural Identity. Albany: State Univ. of New York Press, 2001

Sánchez-Conejero C. Spanishness in the Spanish novel and cinema of the 20th-21st century. Newcastle: Cambridge Scholars Pub., 2007. <https://searchworks.stanford.edu/view/7621291>

Triana-Toribio N. Spanish National Cinema. 2nd ed. London: Routledge, 2012.

Тема 8. Центральная Европа. Венгрия. Балканы. Постимперское пространство: травма утраченной и обретенной независимости. «Венгерское чудо» в экономике и культуре. Его конкурент — балканский авторитаризм с деловыми интересами (культура Балкан после II мировой войны. Феномен «Черной волны»). Эхо балканской войны на рубеже веков.

Литература:

Трошин А. Страна Янчо, в которую приглашает... М.: Музей кино, 2002.

Черненко М. Кино Югославии. М.: Союзинформкино, 1986.

Dakovic N. The Threshold of Europe. Imagining Yugoslavia in Film, *Spaces of Identity*, No 1 (2001): 67-76.

Du Cuir G. The Yugoslav Black Wave: The History and Poetics of Polemical Cinema in the 1960s and 1970s in Yugoslavia, in *The Aniko I.* (ed.) A Companion to Eastern European Cinemas. London: Wiley & Sons, 2012: 403-424.

Iordanova D. Cinema of Flames. Balkan Film, Culture and the Media. London: British Film Institute, 2001.

Totosy de Zepetnek S. Comparative Cultural Studies and the Study of Central European Culture, in *Totosy de Zepetnek S.* (ed.) Comparative Central European Culture. West Lafayette, In: Purdue Univ. Press, 2002: 1-32.

Тема 9. Восточная Европа. Польша. Чехия и Словакия. Румыния. Общая судьба — общая беда. Проблемы постколониальной Европы в XX в. Вызовы чистого искусства. Польская и чехословацкая «новая волна» послевоенного периода. Позднее самоопределение и международный успех румынского поколения X.

Литература:

Рахаева О. Русские мотивы в польском кино // Киноведческие Записки. 2012. № 100. С. 222-237. <http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/222-237.pdf>

Bardan A. After Effects of 1989: Corneliu Porumboiu's *12:08 East to Bucharest* and Romanian Cinema, in *Aniko*, 125-147.

Goulding D. K. East Central European Cinema, in *Hill, Church Gibson*, 87-94.

Haltof M. Polish National Cinema. London, NY: Berghan Books, 2002.

Hames P. The Czechoslovak New Wave. 2nd ed. London, NY: Wallflower, 2005.

Тема 10. Россия. Салонная драма и авангард. Новый быт и новый человек. Сталинский канон. Кинематограф оттепели (совпадение с мировой повесткой). Значение и значимость периода советской стагнации для мирового киноискусства. Множественная идентичность постсоветского кино.

Литература:

Гращенкова И. Фомин В. История российской кинематографии (1895-1940): Управление. Общественные организации. Репертуарная политика. Кинпроизводство. Кинофикация. Кинопрокат. Кинотехника. Зарубежные связи. Подготовка кадров. М.: Канон Плюс, 2016.

Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920-1960-х гг. СПб.: Сеанс, 2012.

Трофименков М. История русского кино в 50 фильмах. СПб.: Порядок слов, Коммерсантъ, 2018.

Beumers B. A History of Russian Cinema. London, NY: Berg, 2009.

Condee N. The Imperial Trace. Recent Russian Cinema. Oxford Univ. Press, 2009.

Gillespie D. Russian Cinema. London: Routledge, 2003.

Taylor R. Film Propaganda. The Soviet Russia and Nazi Germany. London: British Film Institute, 1998.

8 Образовательные технологии

Цели курса достигаются через обращение к трем формам: лекциям, семинарам и самостоятельной работы студентов.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10 Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: активность, умение поддержать дискуссию и задавать вопросы не только преподавателю, но и одноклассникам. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: . Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:

- работа на семинарах 25 %;
- проект (исследовательское задание) 25 %;
- письменный экзамен по лекциям 25%;
- письменный экзамен по семинарам 25 %.

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента.

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1 Основная литература

- 650 фильмов, изменивших мир. Выбор журнала «Афиша». Изд. 4-е. М.: ООО «Компания Афиша», 2013.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон Плюс, 2002.
- Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005
- Корте Г. М. Введение в системный киноанализ. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018.
- Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино. М.: Искусство, 1977.
- Куренной В. Философия фильма. Упражнение в анализе. М.: НЛЮ, 2009
- Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994.
- Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов. В 2-х т. М.: Rosebud Publishing, 2009.
- Плахов А. С. Режиссеры настоящего. В 2-х т. СПб.: Сеанс, 2008.
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998.
- Altman R. Cinema and Genre, in Nowell-Smith G. (ed.) The Oxford History of World Cinema. Oxford: Clarendon Press; NYU Press, 1996.*
- Christie I. The Avant-Garde and the European Cinema before 1930 in Hill J., Church Gibson P. (eds), World Cinema: Critical Approaches. Oxford Univ. Press, 2000, 65-71.*
- Cook B. E. (ed.) Europe since 1945: An Encyclopedia. London, NY: Routledge, 2013.;*
- Cook D. A History of Narrative Film. The 5th ed. New York: Norton, 2015.*
- Crofts S. Concepts of National Cinema, in Hill, Church Gibson, 1-11.*
- Elsaesser Th. European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam Univ. Press, 2005.*
- Everett W. (ed.) European Identity in Cinema. Exeter: Intellect Books, 1996.*
- Ezra E. (ed.) European Cinema. Oxford Univ. Press, 2004.*
- Fowler C. (ed.) The European Cinema Reader. London: Routledge, 2002.*
- Higson A. The Concept of National Cinema, Screen, Vol. 30, No 4 (1989): 36-46.*
- Kovacs A. B. Screening Modernism. European Art Cinema, 1950-80. Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 2007.*
- <https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/FAVBPa11/um/Kovacs-ScreeningModernism.pdf>
- Petrie D. J. Screening Europe. Image and Identity in Contemporary European Cinema. London: British Film Institute, 1992.*
- Sorlin P. European Cinemas, European Societies. London: Routledge, 1991.*

11.2 Дополнительная литература

Божович В. И. У последней черты. Образ человека у Бергмана, Висконти, Тарковского // На грани тысячелетий. Мир человека в искусстве XX века. М.: Наука, 1994, 230-270.

Города в кино / Сост. О. Рейзен. М.: Канон Плюс, 2013.

Добротворский С. Кино на ощупь. СПб.: Сеанс, 2001 (2-е изд.: 2016).

Кино / Капитал / Сост. А. Артамонов, А. Погребняк. СПб.: Сеанс, 2018.

<https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/6380/1/Кино%20и%20капитал.pdf>

Комм Д. Формулы страха. Введение в историю и теорию фильмов ужасов. СПб.: ВHV, 2012.

Трофименков М. Кинотеатр военных действий. СПб.: Сеанс, 2016.

Эльсесер Т., Хагенер М. Теория кино. Взгляд. Эмоции. Тело. СПб.: Сеанс, 2016.

Bergfelder T. National, Transnational, or Supranational Cinema? Rethinking European Film Studies. *Media, Culture, and Society*. Vol. 23. Issue 3 (2005), 315-331.

Bilteyst D., Maltby R., Meers P. (eds) Cinema, Audiences, and Modernity. London, NY: Routledge, 2013.

Cowie P. Revolution! The Explosion of the World Cinema of the 1960s. London: Palgrave Macmillan, 2005.

Dudley Andrew J. Time Zones and Jetlag: The Flows and Phases of World Cinema, in *Durovikova N., Newman K.* (eds). World Cinemas, Transnational Perspectives. London: Routledge, 2010, 59-89.

Hill, J., M. McLoone and P. Hainsworth (eds), Border Crossing: Film in Ireland, Britain and Europe. London: British Film Institute, 1994.

Jäckel, A. Dual Nationality Film Productions in Europe since 1945, *Historical Journal of Film, Radio and Television* 23(3): 2003, 231–243 .

Konstantarakos M. (ed) Space in European Cinemas. Exeter, Portland, OR: Intellect Books, 2000.

Lozhitsky Y. Migration and Diaspora in Contemporary European Cinema. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2010.

Mazierska E. European Cinema and Intertextuality. History, Memory, and Politics. London: Palgrave Macmillan, 2010.

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины

Поддержка курса осуществляется по электронной почте и в специальной группе в социальной сети Facebook.

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется компьютер, проектор и колонки.