

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ
имени С.А. Герасимова»
(ФГБОУ ВО ВГИК имени С.А. Герасимова)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

И.В. Коротков

И.В. Коротков
31 » августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Образы культуры в кино»

по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ассистентуры-стажировки

52.09.02 «Актерское мастерство (по видам)»

Вид: «Актерское искусство в драматическом театре и кино»

Форма обучения – очная

Присваиваемая квалификация:

«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Артист драматического театра и кино»

Москва, 2023

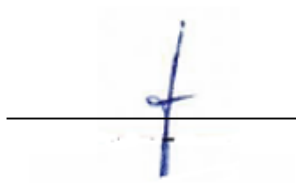
Автор: кандидат искусствоведения, доцент М.А. Ростоцкая

Рабочая программа учебной дисциплины **«Образы культуры в кино»** составлена на основании ФГОС ВО по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки 52.09.02 *«Актерское мастерство (по видам)»*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 284 от 22 марта 2016 года.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МО

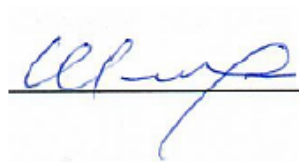
В.В. Атаман

Заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры

С.М. Медведева

Заведующий библиотекой

В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2023

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.	4
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины	6
2.2. Тематический план дисциплины.....	7
2.3. Содержание дисциплины.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Основная литература	10
3.2. Дополнительная литература	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. .	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...	14

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Занятия по дисциплине «Образы культуры в кино» основаны на культурологическом подходе к экранным искусствам, кинематограф рассматривается как феномен культуры, что позволяет стажеру преодолеть узко искусствоведческий подход к анализу кинопроцесса и кинофильмов, побуждает к актуальному для современной науки междисциплинарному исследованию.

«Культура определяется ростом человеческого самосознания; она есть рассказ о росте нашего «Я»; она – индивидуальна и универсальна одновременно; она предполагает пересечение индивидуума и универса; пересечение это есть наше «Я», единственная данная нам интуиция»¹, - писал А.Белый о сложившемся к XX веку новом понимании культуры. Э. Кассирер, называя человека символическим животным, отмечал, что человек «настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника»². Культура современного человека рождается из разных традиций и культур: национальной и мировой, элитарной и массовой, религиозной и светской, западной и восточной, научной и художественной и т.д. Современный человек живет в сложнейшем поле самых разнообразных образов и текстов культуры. Кинематограф с момента своего рождения актуализирует все достижения человеческой культуры, предоставляя зрителю возможность осваивать бесконечное пространство культуры. Он является своего рода органом памяти и транслятором традиций человечества.

Цель дисциплины: формирование восприятия кинематографа как феномена культуры; изучение интерпретации образов культуры средствами кинематографа, преломления смыслов культуры в киноискусстве и в массовом кинематографе; рассмотрение аудиовизуальных произведений в контексте социокультурной динамики

Задачи: развить навыки культурологического анализа фильма, способствовать культурно-просветительской и педагогической деятельности стажера.

---

¹ Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 308.

² Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 471.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина является факультативной дисциплиной учебного плана по специальности 52.09.02 «Актёрское мастерство (по видам)». Дисциплина реализуется в ассистентуре-стажировке кафедрой эстетики, истории и теории культуры.

Объем дисциплины – 2 зач.ед., что составляет 72 академических часа или 54 астрономических часа. Дисциплина преподается на 2 курсе. Дисциплина опирается на знания по «Истории и философии искусства и культуры», может быть полезна для проведения педагогической и творческой практик в рамках основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

универсальных (УК)

- готовности к овладению знаниями и информацией в области литературы, исторических, смежных художественных и философских дисциплин для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

- способности к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- способности к анализу явлений и достижений в области культуры и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным проблемам профессиональной творческо-исполнительской и педагогической деятельности артистов (УК-3);

профессиональных (ПК):

- способности к формированию профессионального мышления, повышению внутренней мотивации обучаемого, системы его этических и эстетических ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

- способности к освоению основ общей и профессиональной педагогики, художественных произведений разных эпох, направлений, стилей и жанров (ПК-5);

- способности к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать культурные истоки и функции «новых» искусств, связь технологических и культурных аспектов в аудиовизуальной культуре, культурологические концепции кино, особенности национальных традиций в кинематографе, особенности кино как индустрии и как искусства

Уметь различать понятия образ-символ-знак, стиль-жанр и смыслы их использования в культурологической литературе, ориентироваться в современной культурологической литературе о кино, самостоятельно определять проблематику культурологического исследования

Владеть навыками культурологического анализа фильма, постановки культурологических проблем на материале кино, методологией междисциплинарных исследований.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану					
Общая трудоемкость дисциплины <u>2</u> зач. ед. <u>72</u> час.					
Вид учебной работы	Количество часов				
	Всего по уч. плану	В том числе по годам			
		1	2		
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			34		
Теоретический блок:					
Лекции			20		
Практический блок:					

Практические и семинарские занятия			14		
Лабораторные работы (лабораторный практикум)					
Самостоятельная работа:			32		
Теоретический блок:					
Работа с информационными источниками			16		
Практический блок:					
Контрольная работа					
Курсовая работа					
Работа с УМК					
Создание устного доклада			20		
Форма промежуточной аттестации			6		
Всего часов			72		

2.2. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		лекции	практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Кино как феномен культуры. Фотография и новые искусства, их функции		4	2		6
Тема 2. Цивилизация и культура		2	2		6
Тема 3. Новые аудиовизуальные технологии как средство решения культурных задач.		2	2		6
Тема 4. Кино и первобытная культура. Особенности мифологического мышления и массовый кинематограф. Традиции народной культуры, фольклора в кино		2	2		4
Тема 5. Средневековье на экране. Трансцендентный стиль в кино		2	2		4
Тема 6. Кино как запечатленное время. Кинематографическое освоение жизни.		2	2		4
Тема 7. Кино и этика. Своеобразие русской культурной традиции.		2	2		2
Тема 8. Кинематограф как индустрия.		4	2		4

--	--	--	--	--	--

2.3. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Образы культуры в кино» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 1. Кино как феномен культуры. Фотография и новые искусства, их функции	<p>Кино как особая культурная форма, которая возникает на рубеже XIX-XX веков и становится для современного человека неотъемлемой частью его жизни.</p> <p>«Кино вышло из фотографии...» (Ю. Тынянов).</p> <p>Духовные поиски и новые потребности человека, возникающие на заре рождения современной культуры (конец XVIII - начало XIX вв.) и в итоге приводящие к появлению новых искусств. Техника новых искусств, постоянно развивающаяся и до безграничности расширяющая возможности человека по созданию второй реальности, становится чрезвычайно важным инструментом решения духовных задач.</p> <p>Кино как самостоятельная культурная форма, выходящая за рамки искусства в его традиционном понимании. Кино как неклассическое искусство.</p> <p>Кино как форма отражения сознания современного человека. Кино моделирует сознание современного человека.</p> <p>С. Эйзенштейн о кино как средстве пересоздания человека. Синтез в кино – возможность тотального воздействия на человека.</p> <p>Кино как средство расширения сознания и как средство манипуляции сознанием.</p> <p>Множественность форм кино: игровое, документальное, научное, мультипликационное, и их интеграция в современном кино.</p> <p>Новые технологии и создание нового пространства, в котором грань реального и</p>

		искусственного исчезает. Кинотехника как органопроекция. Пространство, созданное новыми технологиями. Изменение типа человека.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 2. Цивилизация и культура	Многообразие определений соотношения понятий «цивилизация» и «культура». Возникновение культуры и цивилизации. Человек в условиях техногенной цивилизации. Цивилизация, культура и проблемы выживания и жизни человека. Свобода и насилие. Культура в условиях глобальной цивилизации. Национальное и универсальное в современных культурах мира. Экранные образы современной цивилизации.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 3. Новые аудиовизуальные технологии как средство решения культурных задач.	Кино как машина времени. Реконструкция прошлого в научно-популярном кино. Интеграция различных форм культуры (наука, религия, философия, искусство, психология) в кино. Кино как игра. Кино и ноосфера. Применение 3D-технологий для решения культурных задач.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 4. Кино и первобытная культура. Особенности мифологического мышления и массовый кинематограф. Традиции народной культуры, фольклора в кино	Кризис европоцентристской модели мира. Первобытная культура как особый тип культуры, как иной – нецивилизованный – способ жизни. Кризис цивилизации, интерес к иному образу жизни. Первобытный человек: идеологический и культурный подходы в его изображении. Мифологические сюжеты и образы в современной культуре. Сюжет «путешествия» в древней классической литературе и современном кино. Мифотворчество в кино. Идеологический и политический характер современной мифологии. С. Эйзенштейн о первобытной ментальности и кино. Традиции народной культуры в российском кинематографе.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 5. Средневековье на экране. Трансцендентный стиль в кино	Культура как система создания ценностей. Особенности средневековой ментальности: поиски спасения и вечной жизни, религиозно-символическая картина мира и иерархизм мышления средневекового человека. Бог и Дьявол на современном экране. Метафизика в кино. Запечатленное время средних веков на экране. Новые искусства как способ выражения религиозного чувства.

		Религия и массовая культура. Природа конфликтов кино и церкви.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 6. Кино как запечатленное время. Кинематографическое освоение жизни.	Введение категории «жизнь» в философию (конец XVIII в.). Формирование эстетики жизни (романтизм и реализм в культуре XIX вв.). Эстетическая потребность в новых искусствах (фотография и кино). Репортаж и хроника в современном искусстве. Факт и правда в культуре. Кино как «запечатленное время» (А. Тарковский). Актер в кино и театре. Особенности драматургии жизни.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 7. Кино и этика. Своеобразие русской культурной традиции.	Этика и эстетика: парадоксы взаимодействия. Функции классического и современного искусства. Нетрадиционность взглядов, ценностей и образа жизни в современном кино. Нравственные функции новых искусств. Своеобразие русской ментальности и русская идея. Модели совершенного человека, соотношение добра и зла на отечественном экране. Насилие на экране.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Тема 8. Кинематограф как индустрия.	Массовая культура и кино. Кинематограф как товар. Жанры в кино и психология восприятия. Культурные функции киносериалов. Маркетинг и кино. Феномен «Звездных войн».

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» и «Лань».

3.1. Основная литература

1. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
2. Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.

3.2. Дополнительная литература

1. Барт Р. Мифологии. М., 2000.

2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990.
3. Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000.
4. Валери П. Кризис духа. Всеобщее определение искусства // Поль Валери об искусстве. М., 1993.
5. Вельш В. "Постмодерн". Генеалогия и значение одного спорного понятия.
6. "Путь". Международный философский журнал. 1992, № 1, с. 109-136.
7. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
8. Леви-Строс К. Структурная антропология. / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова.
— М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
9. Лотман Ю. Воспитание души. - СПб., 2003. С. 515-545.
10. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003.
11. Маньковская Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма. М., 1995.
12. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1980.
13. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1987.
14. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.
15. Новая технологическая волна на Западе. М., 1986.
16. Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
17. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М: Астрель, 2006
18. Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2012
19. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.

20. Органопроекция// Русский космизм: Антология философской мысли. М., 1993.
21. Швейцер А. Философия культуры. Ч. 1, 2. Культура и этика// Швейцер А.
22. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 44-71, 83-229.
23. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. М., 1993.

Теория кино

1. Андрей Тарковский: начало... и пути. М., 1994.
2. Аристарко Г. История теорий кино. М., 1966.
3. Базен А. Что такое кино? М., 1972.
4. Андре Базен об эротике в кино. Статьи 40-50-х годов. Киноведческие записки. Вып. 6, 1990, с. 157-179.
5. Интервью Андре Базена и Жак Даниоль-Валькроза с Луисом Бунюэлем. Киноведческие записки. Вып. 10, 1991, с. 81-89.
6. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1966.
7. "Видимый человек" Белы Балаша. Киноведческие записки. Вып. 25, 1995, с.61-263.
8. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
9. Беньямин В. Производство искусства в век его технической воспроизводимости // Киноведческие записки, вып. 2, 1988.
10. Брик О. Фото и кино. М., 2014.
11. Вулф В. Кинематограф. М., 2014.
12. Долин А. Ларс фон Триер: Контрольные работы. Анализ, интервью. – М., 2004.
13. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М.,1994.
14. Зонтаг С. Против интерпретации. "Америка", № 139.
15. Взгляд на фотографию// Мир фотографии. М., 1989.
16. Избранное: Заметка о романах и фильмах. Фильм Жана-Люка Годара "Жить своей жизнью". Заметке о "кэмп". Киноведческие записки. Вып. 22. 1994, с.221-250.

17. Толща фильма. Искусство кино. 1991, № 8, с.150-155.
18. Из истории французской киномысли. Сб. М., 1988.
19. Интерактивность в современной культуре. (Публикации А.Прохорова, К.Разлогова, М.Донского, А.Кричевца). Киноведческие записки. Вып. 30, 1996, с. 262-295.
20. Кино: методология исследования. М., 1984.
21. Кино и техника. Киноведческие записки. Вып. 24, 1994/1995, с.183-201.
22. Леви-Строс К. Беседа о кино с Мишелем Делаэ и Жаком Риветтом. Киноведческие записки. Вып. 4, 1990, с.36-47.
23. Маклюэн М. Кино. Мир киноленты. Киноведческие записки. Вып. 31, 1996, с. 63-71.
24. Мариевская Н. Время в кино. М., 2015.
25. Мерло-Понти М.
26. Кино и новая психология. Киноведческие записки. Вып.16, 1992.
27. Мир и фильмы Андрея Тарковского. Размышления, исследования, воспоминания, письма. М., 1991.
28. Морен Э. Кино, или Воображаемый человек. Киноведческие записки. Вып. 25, 1995, с.193-204.
29. Пудовкин В. Избранные статьи. М., 1955.
30. Суркова О. Книга сопоставлений. М., 1991.
31. Волкова П. Андрей Тарковский: Архивы, документы, воспоминания. — М.: Подкова; Эксмо, 2002.
32. Тарковский А.А. в контексте мирового кинематографа. М., ВГИК, 2003.
33. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
34. Уоткинс П. Современный киноязык разъединяет людей. Киноведческие
35. записки. Вып. 24, 1994/1995, с.249-259.
36. Шукшин В. Нравственность есть правда. — М., Советская Россия, 1979.
37. Шрейдер П. Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер.
38. Киноведческие записки. Вып. 32, 1996/1997, с.182-200.

39. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти т. М., 1964, т.1, с.114.
40. Гоголь и киноязык. Киноведческие записки. Вып. 4, 1990, с.94-112.
41. Драматургия киноформы. Конспект добавлений к Штуттгарту.
Н.Клейман о статье С.М.Эйзенштейна.
42. Киноведческие записки. Вып. 11, 1991, с. 174-219.
43. Психологические вопросы искусства/ Под ред. Е.Я. Басина. – М.:
Смысл, 2002.
44. Эйхенбаум Б. Литература и кино. Киноведческие записки. Вып. 5, 1990,
с.3-8.
45. Яacobсон Р. Беседа о кино с Адриано Апра и Луиджи Фаччини.
Киноведческие записки. Вып. 4, 1990, с.48-56.
46. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М.,
1993.
47. О близком. М., 2001.
48. Сквозь тусклое стекло. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСЦУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
2. <http://culturolog.ru/>
3. <http://www.countries.ru/library.htm>
4. <http://www.lib.ru/CULTURE/>

**5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

В каб. 320 ВГИК на кафедре эстетики, истории и теории культуры учащиеся могут ознакомиться с текстами по истории и философии искусства и культуры. Педагоги кафедры отобрали показательные фрагменты наиболее известных и влиятельных текстов с древнейших времен до наших дней. Курс предлагает возможность углубления знаний по интересующей ассистента-стажёра тематике.