

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Специальность:	55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация выпускника:	Звукорежиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Форма обучения:	Очная
Нормативный срок обучения	2 года

Москва
2024

Составитель – Хренов Н.А., доктор философских наук, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании 55.09.03. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерства образования и науки № 277 от 22 марта 2016 г.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. руководителя учебного управления,
Начальник отдела по методической работе _____ Атаман В.В.

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры _____ Медведева С.М.

© 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 ООП ВО	4
1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины	11
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	73
3.1. Список учебной литературы	74
3.1.1. Основная литература	74
3.1.2.Дополнительная литература:	74
3.2.Электронные издания, интернет-ресурсы	74
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	75
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	75

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является овладение современной базой знаний в области аудиовизуальной культуры (фотография, кинематограф, телевидение, интернет), формирование целостного видения и понимания системы аудиовизуальных видов искусства, имеющей особую природу и способы функционирования, прошедшую в истории возникновения и становления виртуальной культуры несколько фаз.

Задачами дисциплины являются:

- развитие способности к междисциплинарному осмыслению природы и способов функционирования аудиовизуальной культуры;
- изучение сущности аудиовизуальной культуры с использованием известных современной гуманитарной науке способов анализа;
- формирование у магистров мотивации к постоянному поиску творческих решений при постановке и разработке собственных творческих концепций;
- формирование и использование способов анализа художественных явлений и процессов в их социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях в соотнесенности с государством, обществом, личностью и культурой;
- осмысление актуальных проблем общества и культуры, получающих отражение в аудиовизуальных видах искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Курс «Методология научного исследования аудиовизуального искусства» входит в вариативную часть федерального компонента образовательной программы. Дисциплина преподается на втором курсе.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) УК-1; УК-3; ПК-14

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

универсальных (УК)

- готовностью овладевать информацией в области исторических и философских (культурологических, искусствоведческих) знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (УК-1);
- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-3);

профессиональных (ПК):

- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-14).

В результате освоения курса студенты должны приобрести следующие профессиональные навыки:

- владеть контекстуальным анализом понятийного аппарата, используемого в различных школах и научных направлениях, изучающих искусство;
- уметь анализировать исторические и междисциплинарные особенности представлений о связи психологии, социологии и других дисциплин от изучения художественного творчества;
- давать критические комментарии и проводить компаративистский анализ изучаемых текстов по психологии, социологии, истории и других дисциплин;
- ориентироваться в концептуальных системах и подходах, имеющихся в гуманитарных науках и использующихся при изучении искусства.

Знать:

- специфику аудиовизуальных видов искусства;

- основные закономерности междисциплинарного осмысления аудиовизуальных видов искусства;
- ведущие концепции классических и неклассических направлений в гуманитарной науке искусства, позволяющие осмыслить опыт создания и рецепции художественных ценностей, имеющий место в разные исторические эпохи;
- основы междисциплинарного анализа произведений искусства, созданных в системе аудиовизуальных видов искусства;

Уметь:

- определять предметное поле междисциплинарного изучения аудиовизуальных видов искусства в системе знаний;
- применять полученные теоретические знания в области изучения аудиовизуальных видов искусства на практике;
- анализировать явления аудиовизуальной культуры как целостные объекты междисциплинарного рассмотрения с точки зрения художественного мышления, художественной деятельности, художественной коммуникации;
- формулировать, излагать и аргументированно отстаивать индивидуальное видение проблем, связанных с аудиовизуальными видами искусства;
- использовать междисциплинарную методологию изучения аудиовизуальных видов искусства для анализа и оценки конкретных художественных явлений;

Владеть:

- категориально-понятийным аппаратом в области междисциплинарного изучения аудиовизуальных видов искусства;
- навыками ведения дискуссии, диалога, устной и письменной аргументации индивидуальных взглядов, публичной речи, используя категориальный аппарат междисциплинарного изучения аудиовизуальных видов искусства.

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 7 зач. ед. 252 час.									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	66			34	32				
Теоретический блок:									
Лекции	32			16	16				
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия	34			18	16				
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Самостоятельная работа:	150			74	76				
Теоретический блок:									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									

Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма итогового контроля	Экзамен				36				
Всего часов	252			108	144				

2.2. Содержание разделов дисциплины

Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность учащимся получить углубленные знания об основных этапах, направлениях и тенденциях развития и функционирования аудиовизуальных видов искусства, акцентировать внимание на важнейших категориях данного направления, методологии изучения и закономерностях эволюции явлений аудиовизуального искусства с целью формирования знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности.

При разработке данного курса учитываются существующие в современной науке многообразие научных подходов и научных школ, отношение их представителей к трактовке событий и явлений искусства.

При освоении материала учебного курса рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала к рекомендуемой преподавателем литературе, а затем – к подготовке итогового контроля.

Рекомендованная литература и источники позволяют понять фундаментальные категории и методы гуманитарной науки и использовать их для оценки культурно-исторических событий и процессов, происходивших на территории страны и в мире.

Освоение данной дисциплины предусматривает, что дополнительно все темы курса изучаются учащимися самостоятельно. При этом учитывалось, что учащиеся также знакомятся с философией и историей искусства. Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала содержат перечень контрольных вопросов для тематических срезов и тестовые задания. Сопровождающий каждый раздел программы Список литературы позволяет использовать материалы не только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы в целях расширения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой дисциплины.

Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: – рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; – советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: – рекомендации по работе с литературой; – разъяснения по работе с текстовой системой курса. Основное предназначение дидактических материалов — помочь учащимся организовать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля.

Самостоятельная работа учащегося предполагает тесное сотрудничество с преподавателем. Получив задание, стажер при помощи преподавателя обеспечивает себя необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов, конкретными электронными ресурсами.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить планированию подготовки. Планирование — важный фактор организации самостоятельной работы. Составление плана работы предполагает его неуклонное выполнение. Это является неременным залогом успешного освоения изучаемой дисциплины.

2.2.1. Тематический план дисциплины

В таблице раскрывается тематический план курса и объем часов, отводимых на изучение каждого раздела и темы дисциплины.

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		лекции	Семинар ские занятия	Лаборат орные занятия	
РАЗДЕЛ 1. Аудиовизуальные искусства как предмет междисциплинарного исследования.		1			8
Тема 1. Аудиовизуальная культура как предмет исследования					
Тема 2. Аудиовизуальная культура как предмет междисциплинарного исследования					
РАЗДЕЛ 2. Принцип органопроекции как основа возникновения и функционирования аудиовизуальной культуры.	1		2		8
Тема 3. Технологический аспект аудиовизуальных искусств					
Тема 4. Кино и телевидение с точки зрения органопроекции					
РАЗДЕЛ 3. История аудиовизуальной культуры в ракурсе истории коммуникации.	1				6
Тема 5. От технологии к коммуникации					
Тема 6. От письменной и печатной коммуникации к аудиовизуальной коммуникации					
РАЗДЕЛ 4. Аудиовизуальная культура как средство коммуникации.	1		2		6
Тема 7. Искусство эпохи новой визуальности					
Тема 8. Семиотический аспект художественной коммуникации					
РАЗДЕЛ 5. Коммуникативная функция кино и телевидения как форм аудиовизуальной культуры.	1		2		6

Тема 9. История образов после истории искусства: взрыв тактильности в кино и телевидении					
Тема 10. Кино и телевидение как форма коммуникации. Фольклорный дискурс в аудиовизуальной культуре					
РАЗДЕЛ 6. Аудиовизуальная культура в функции универсального языка.	1		2		8
Тема 11. Кино как универсальный язык и его функционирование в разных типах культуры					
Тема 12. Кино и телевидение в эпоху глобализации					
РАЗДЕЛ 7. Аудиовизуальная культура как социальный институт.	2				6
Тема 13. Социологический аспект функционирования аудиовизуальной культуры					
Тема 14. Функциональный аспект российского кино эпохи реформ					
РАЗДЕЛ 8. Аудиовизуальная культура как эстетический и художественный феномен.	2		2		8
Тема 15. Аудиовизуальная культура с точки зрения гегелевской концепции становления Духа в истории					
Тема 16. Опыт постижения аудиовизуальной культуры в кинотеории					
РАЗДЕЛ 9. Аудиовизуальная культура как объект исторического изучения.	2		2		6
Тема 17. От кино как социального института к истории кино как истории социальных функций кино					
Тема 18. История кино с точки зрения исторической психологии					
РАЗДЕЛ 10. Аудиовизуальная культура в ситуации смены типов культуры.	2		2		8

Тема 19. История аудиовизуальных видов искусства в контексте истории культуры					
Тема 20. История культуры как история смены ее типов. Значение такой постановки проблемы для выявления периодизации в истории становления аудиовизуальной культуры					
РАЗДЕЛ 11. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с государством.	1		2		8
Тема 21. Аудиовизуальные виды искусства и государственная культурная политика					
Тема 22. Цензура как способ преодоления дисфункциональности аудиовизуальной культуры					
РАЗДЕЛ 12. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с обществом.	1				8
Тема 23. Аудиовизуальная культура в контексте перехода от индустриального к постиндустриальному обществу					
Тема 24. Вторая половина XX века: надлом тоталитарного государства и роль кино в этом процессе					
РАЗДЕЛ 13. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенностью с личностью.	2		2		8
Тема 25. Личность как субъект и объект коммуникативного процесса					
Тема 26. Концепции личности в психологии. Функции аудиовизуальной культуры сквозь призму личности					
РАЗДЕЛ 14. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с культурой.	2		2		8
Тема 27. Творчество в аудиовизуальных видах искусства с точки зрения культуры					

Тема 28. От биографии творческой личности к «биографии культуры»					
РАЗДЕЛ 15. Явные и латентные функции аудиовизуальной культуры.	2		2		8
Тема 29. Катартическая функция в аудиовизуальных искусствах как латентная функция					
Тема 30. Функция формирования и поддержания коллективной идентичности как латентная функция аудиовизуальных искусств					
РАЗДЕЛ 16. Аудиовизуальная культура на фотографической фазе своей истории.	2		2		8
Тема 31. Социологический аспект фотографии. Фотография и потребности индустриального общества.					
Тема 32. Семиотический аспект фотографии как явления новой визуальности. Фотография и потребности постиндустриального общества.					
РАЗДЕЛ 17. Аудиовизуальная культура на кинематографической фазе своей истории.	2		2		8
Тема 33. Кино как явление новой визуальности в культуре литературоцентристского типа					
Тема 34. Периодизация в истории кино как истории его социальных функций					
РАЗДЕЛ 18. Аудиовизуальная культура на телевизионной фазе своей истории.	2		2		8
Тема 35. История образов после истории искусства: реабилитация тактильно- осязательной системы видения в аудиовизуальных искусствах					
Тема 36. Телевидение в истории становления мозаичной культуры					
РАЗДЕЛ 19. Аудиовизуальная культура на фазе распространения глобальной компьютерной сети.	2		2		8

Тема 37. Аудиовизуальная культура в ситуации виртуализации реальности					
Тема 38. Виртуальная реальность как легитимация визуального, аудиального и тактильного опыта традиционной культуры					
РАЗДЕЛ 20. Виртуальная реальность как качественно новая фаза становления аудиовизуальной культуры.	2		4		8
Тема 39. История аудиовизуальных видов искусства как история становления виртуальной культуры					
Тема 40. Игровой аспект виртуальной культуры					
Всего:	32		34		150

2.2.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Аудиовизуальные искусства как предмет междисциплинарного исследования.

Тема1. Аудиовизуальная культура как предмет междисциплинарного исследования.

Понятие аудиовизуальной культуры. Аудиовизуальная культура как предмет научного изучения. Формы аудиовизуальной культуры: фотография, кинематограф, телевидение, интернет. Идентификация аудиовизуальной культуры в ее историческом становлении. Аудиовизуальная культура как способ коммуникации, возникший на основе техники. Генезис аудиовизуальной культуры. Технологический бум как следствие перехода от доиндустриального к индустриальному обществу. Индустриальное общество как массовое общество. Индустриальное общество: соединение массового производства и массового потребления. Аудиовизуальная культура и массовая культура. О. Шпенглер: XIX-XX века как фаза цивилизации в истории культуры. Взаимоотношения между цивилизацией и культурой. Технология и цивилизация. Аудиовизуальные искусства между культурой и цивилизацией. Искусство и культура. Искусство и цивилизация. Индустриальное общество: демократизация средств коммуникации. Коммерциализация в сфере аудиовизуальной культуры как выражение духа цивилизации. История аудиовизуальной культуры как особая история в истории коммуникации. Средства коммуникации в доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных обществах. Специфика коммуникации в массовом обществе. Индустриальное общество: коммуникация как массовая коммуникация. Плюсы и минусы массовой коммуникации. Интерес к диалогу в XX веке (Бахтин, Лотман, Каган, Библиер и т.д.). Диалог как идеальная форма коммуникации. Судьба диалога в истории становления коммуникации как массовой коммуникации. Основные фазы в истории становления аудиовизуальной культуры. Аудиовизуальная культура на фотографической фазе своей истории. Аудиовизуальная культура на кинематографической фазе своей истории. Аудиовизуальная культура на телевизионной фазе своей истории. Аудиовизуальная культура на фазе распространения глобальной компьютерной сети. Возникновение фотографии как исходная точка в становлении аудиовизуальной культуры. Вторая половина XIX века как эпоха дискуссий

о природе и функциях фотографии. Фотография и наука. Фотография и искусство. Фотография и культура. Первые попытки обоснования фотографии как вида искусства. Дискуссии о природе фотографии на рубеже XIX-XX веков. Фотография и традиционные визуальные формы. Рубеж XIX-XX вв.: появление кинематографа. Кино между наукой и искусством, между техникой и эстетикой. Фотография и кинематограф. З. Кракауэр об эстетике кино в ее зависимости от эстетики фотографии. Дискуссии о кинематографе как виде искусства. Дотелевизионный период в изучении аудиовизуальной культуры: дифференцированное осмысление фотографии и кино как самостоятельных эстетических феноменов в их информационных и художественных функциях. Середина XX века: телевизионный этап в становлении аудиовизуальной культуры. Совпадение появления телевидения с осознанием существования аудиовизуальной культуры как самостоятельной сферы культуры. Дискуссии о телевидении как средстве тиражирования и репродукции других видов искусства и как об эстетическом феномене. От дифференцированного изучения форм аудиовизуальной культуры к ее осознанию как целостной системы. Характеристика дотелевизионного этапа в истории аудиовизуальной культуры. Искусствоведческое постижение аудиовизуальной культуры в формах фотографии и кино как исчерпывающее осмысление аудиовизуальной культуры. Неполнота искусствоведческого подхода при изучении аудиовизуальной культуры. Телевизионный этап в становлении аудиовизуальной культуры: осознание фотографии и кино как частных форм в истории аудиовизуальной культуры и необходимость осознания аудиовизуальной культуры в ее трех ипостасях: как способа коммуникации, как социального института, как вида искусства и как подсистемы культуры. Осознание телевидения как предшествующего средства коммуникации в четырех ипостасях как основа для междисциплинарного изучения аудиовизуальной культуры. Искусствоведческий подход как один из подходов в междисциплинарном изучении экранной культуры. Социологический, семиотический, психологический, социально-психологический и эстетический подходы в исследовании аудиовизуальной культуры. Роль семиотики в изучении языков аудиовизуальной культуры. Опыт изучения в первой половине XX века видов аудиовизуальной культуры с точки зрения разных дисциплин. Междисциплинарное изучение аудиовизуальной культуры с точки зрения культурологии как интегральной науки. Аудиовизуальная культура как гештальт. Культурология как наука, преодолевающая уязвимость дифференцированного изучения аудиовизуальной культуры. Аудиовизуальная культура как культурологический феномен. Социологический, коммуникативный и эстетический аспекты аудиовизуальной культуры как слагаемые интегрального культурологического исследования кино, телевидения и других технических искусств.

Список литературы (Основной)

Экранная культура. Теоретические проблемы. Сборник статей. СПб., Издательство «Дмитрий Буланин», 2012 (Отв. Редактор К. Разлогов);
Методологические проблемы средств массовой коммуникации (Отв. Редакторы В. Михалкович, В. Стигнеев), М., Наука., 1985;
Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Москва – Жуковск., 2003;
Жабский М. Социодинамика кинематографической жизни общества. М., 2015

Список литературы (Дополнительный)

Массовые виды искусства и современная художественная культура (Отв. Редакторы А. Варганов, В. Демин), М., Искусство., 1986;
Руйе А. Фотография между документом и современным искусством. СПб., Издательство «Клаудберри», 2014;
Эйзенштейн С. Избранные произведения. В 6 т., М., Искусство., 1964 – 1971;

Тема 2. Аудиовизуальная культура как предмет междисциплинарная исследования.

Отсутствие исследований об аудиовизуальной культуре как культурологическом феномене. Дифференцированный и интегральный подход в исследовании интегральной культуры. Преобладание дифференцированного подхода при исследовании аудиовизуальной культуры в гуманитарных науках. Опыт изучения разных аспектов аудиовизуальной культуры в границах киноведения. Итоги дифференцированного и исключительно искусствоведческого изучения кинематографа. Социологические, семиотические, психологические и т.д. аспекты аудиовизуальной культуры как культурологического феномена. Опыт социологического и семиотического изучения кино как формы аудиовизуальной культуры во второй половине XX века. Изучение кино как семиотического феномена в западной науке (Барт, Метц, Пазолини, Митри и др.) и в отечественной науке (Вяч. Иванов и др.). С. Эйзенштейн как семиотик. Вклад московско-тартусской школы в изучении кинематографа. Ю. Лотман: семиотический подход в исследовании киноязыка. Попытки осознания аудиовизуальной культуры во второй половине XX века с точки зрения науки о культуре. Становление во второй половине XX века науки о культуре как благоприятная ситуация для культурологического изучения аудиовизуальной культуры. Функции аудиовизуальной культуры. Культурологический аспект изучения аудиовизуальной культуры. Функции аудиовизуальной культуры как социального института (коммуникативная, просветительская, ценностно-ориентационная, функция формирования и поддержания идентичности, гедонистическая, суггестивная, информационная, эстетическая, компенсаторная, развлекательная, мифологизирующая и т.д.). Функции аудиовизуальной культуры по отношению к обществу. Функции аудиовизуальной культуры по отношению к государству. Функции аудиовизуальной культуры по отношению к личности. Функции аудиовизуальной культуры по отношению к культуре. Основопологающие функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с типом культуры. Функции аудиовизуальной культуры, способствующие выживанию и развитию типа культуры. Функция формирования и поддержания коллективной идентичности, характерные для типа культуры. От синхронического подхода в исследовании функций аудиовизуальной культуры к диахроническому подходу. Аудиовизуальная культура как предмет исторического исследования. История как история культур. История как история взаимоотношений между разными типами культур. XX век как век интенсивной глобализации. Роль аудиовизуальной культуры в становлении глобализации. Неравномерное освоение природы аудиовизуальных искусств, используемых в разных типах культуры. Опережение и запаздывание в освоении аудиовизуальной культуры. Аудиовизуальная культура между необходимостью сохранения самостоятельности каждого типа культуры и формированием единой планетарной культуры. Интернет как новая посттелевизионная эпоха в истории аудиовизуальной культуры. Роль интернета в становлении единой планетарной культуры. Становление сетевой коммуникации как основы для рассмотрения аудиовизуальной культуры в соотнесенности с процессами виртуализации. Рубеж XX-XXI веков: виртуалистика как новый аспект в осмыслении отношений между искусством и технологией.

Список литературы (Основной)

Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты., М., Прогресс – Традиция., 2004;

Кондаков И., Соколов К., Хренов Н. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологические, социологические и искусствоведческие аспекты. М., Прогресс – Традиция. 2011;

Фохт – Бабушкин Ю. Искусство в жизни людей. Конкретно-социологические исследования искусств в России второй половины XX века. История и методология. СПб., 1001;

Список литературы (Дополнительный)

Хренов Н. Искусство и цивилизационная идентичность // Искусствознание. 2007., № 1;

Иванов В. Эстетика Эйзенштейна // Иванов В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1., М., 1998;

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., Мысль.. 1993

РАЗДЕЛ 2. Принцип органопроекции как основы возникновения и функционирования аудиовизуальной культуры.

Тема 3. Технологический аспект аудиовизуальных искусств.

Значимость технологического аспекта в исследовании аудиовизуальных искусств. Технология и эстетика. Техника как «раскрытие потаенного» (М. Хайдеггер). Э. Капп об органопроекции как создании технических орудий по образу естественных органов. Потребность организма в распространении в пространстве. П. Флоренский : техника как посредник между человеком и природой как средство самопознания. Орудия как способы продолжения тела, как расширение деятельности и чувств. Электронная технология с точки зрения принципа органопроекции. Технология как способ проекции телесности и чувственности человека. Язык как иллюстрация принципа органопроекции. Язык: выведение вовне процесса мышления. Процесс мышления в вербальных и визуальных формах. Электронные технологии как расширение чувств до планетарных масштабов. Электронная технология как способ расширения нервной системы до планетарных масштабов. Идея «киноглаза» с точки зрения принципа органопроекции. Тело как первообраз технических изобретений. Расширение и сужение объема тела. Техника и ее способность смещать границы тела. Глаз, ухо, горло как органические первообразы. Зрительная труба, фортепьяно, орган как органопроекция глаза, уха, горла. Орудия как проекции тела. Зрительное ощущение как утонченное осязание. Зрение как осязание ретиной (Аристотель). Рука как первообраз орудия (утюг, шлифовальный станок и т.д.). Проецирование органа тела в технику. Камера – обскура как проекция глаза. Лупа, микроскоп, подзорная труба как проекции глаза. Фотография и органопроекция. Фотография как проекция глаза. Нервная система и органопроекция. Электрические провода как уподобление нервной системе. Архитектура и органопроекция. Прекрасное здание подобно хорошо сложенному человеку (Витрувий). Соответствие архитектурного целого частям человеческого тела (Микеланджело). История техники как продолжение органопроецирования. Изучение организмов как ключ к техническому изобретению. Техническое изобретение как средство самопознания человека. Каждое новое техническое средство как открытие нового органа чувств или функций этого органа. Теория «киноглаза» Д. Вертова с точки зрения органопроекции. «Киноглаз» Д. Вертова как творческий принцип и как иллюстрация органопроекции. Принцип «киноглаза» Д. Вертова: от информации к образу. «Киноглаз», предназначенный для исследования хаоса зрительных явлений. Принцип «киноглаза» с точки зрения времени и пространства. Киноаппарат как способ расшифровки зрительных возможностей глаза. «Киноглаз» как возможность видеть без границ и расстояний. Влияние принципа «киноглаза» Д. Вертова на мировое кино. Кино как разновидность телевидения. Рецепция кино и телевидения. Кино и телевидение как предмет эстетики, антропологии и культурологии.

Список литературы (Основной):

Новые аудиовизуальные технологии (Отв. Редактор К. Разлогов)., М., Едиториал УРСС., 2005;
Несбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность: технологии и наши поиски смысла. М., 2005;
Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993;
Флоренский П. Органопроекция // Декоративное искусство. 1969., № 12;
Флоренский П. Органопроекция// Русский космизм. М., Педагогика - Пресс., 1993;
Маньковская Н., Бычков В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., ВГИК., 2011

Список литературы (Дополнительный):

Музы XX века. Художественные проблемы средств массовой коммуникации. М., Искусство., 1978;
Контур будущего: Перспективы и тенденции развития средств массовой коммуникации в художественной культуре (Сост. и Отв. редактор В. Михалкович)., М., 1984;
Зоркая Н. Уникальное и тиражированное: Средства массовой информации и репродуцированное искусство. М., Искусство., 1981;
Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966

Тема 4. Кино и телевидение с точки зрения органопроекции.

Кино и телевидение с точки зрения органопроекции. Кино и телевидение как несовпадающие средства по отношению к пространству. Пространство и время в кино. Пространство и время на телевидении. Ориентация кино на время. Значимость монтажного принципа в кино. Монтаж как способ организации времени. Кино как радикальное изменение в восприятии пространства и времени. А. Бергсон о восприятии времени как доминанта в отношении пространства и времени. А. Бергсон о кинематографичности доиндустриальной культуры. Ориентации дотелевизионной культуры: обращенность в прошлое. Кино: прошлое возвращается в настоящее. Трансформация в передаче времени на телевидении: интервал между протеканием события и информация о нем, поступающая к зрителю. Ориентация телевидения на пространство. Отсутствие пространственного соучастия в дотелевизионной культуре. Сходство и несходство кино и телевидения. Кино как предварение неорганизованной лавины информации на телевидении. Телевидение: земной шар как предмет сиюминутного лицезрения. Рецепция телевидения как пространственное соучастие. Телевидение: оптическая равнодоступность дальнего и ближнего. Кино как закрепление телесной видимости существа. Кино – преодоление практики мумифицирования реальности. Становление кино- становление все более изобретательных процедур оперирования временем. Становление телевидения – оптическое освоение пространства в момент происходящих событий. Кино: воспроизведение события, случившегося в прошлом. Телевидение - воспроизведение события в момент его свершения. Телевизионные ориентации раннего кино: программа вместо сюжета. От Гриффита до Тарковского: история кино как история субъективизации времени в кино. П-П. Пазолини о субъективизации времени в кино. Угасание принципа программности в кино и реабилитация этого принципа на телевидении. Эффект телевидения: зритель как свидетель события, происходящего в данный момент. Влияние массового общества на кинематографические и телевизионные нарративы. Тоталитаризм: генезис усредненного стандартизированного человека массы. Телевидение как следствие и инструмент дестратификации. Телевидение как порождение массового общества. Кино и телевидение как разные системы интерпретации и трансляции печатного наследия. Телевидение как органопроекция: не только зрения и слуха, но центральной нервной системы (М. Маклюэн).

М. Маклюен о телевидении как имплозии (всасывании во внутрь, вбирании в себя воспринимаемого телевизионного продукта). Человеческое тело как модель космоса. Телевидение как возрождение мифологических представлений архаического человека о космичности человеческого тела. Телевидение: расширение человеческого тела до космических масштабов. Телевидение как предельная глобализация человеческого тела. Апелляция телевидения ко всем чувствам одновременно. Телевидение: апелляция к целостному человеку. М. Маклюен: телевидение как средство уничтожения времени. Миф как машина уничтожения времени. Телевидение как инструмент мифологизации. Телевидение: мифология как обратная сторона информации. Телевидение: кардинальное переосмысление связей человека с реальностью. Телевидение: новая рецепция пространства. Типология способов коммуникации по М. Маклюену. Горячие и холодные средства коммуникации. Горячее средство как имитация в форме коммуникации одного органа (глаза или уха) до полной определенности. Горячее средство – блокировка способности публики к сотворчеству. Горячее средство как низкая степень участия аудитории в коммуникации. Холодный способ коммуникации – высокая степень участия аудитории в рецепции. Соотношение горячих и холодных средств коммуникации в разных культурах. Кино как тип горячего средства коммуникации. Телевидение как холодное средство коммуникации. Телевизионный образ как низшая степень информирования об объектах и высокая степень зрительского участия. Взаимоотношения между визуальной и печатной культурой. Печатная культура как способ десакрализации мира. Печатная культура как способ утверждения линейного принципа организации времени. Линейная организация времени как упразднение мифологического мышления. Безразличие ко времени как признак мифологического сознания. Миф и его сакральное содержание. Миф как способ сакрализации предметно-чувственной реальности. Миф как машина упразднения времени и различия между разными уровнями организации времени (прошлого, настоящего и будущего). Аудиовизуальная культура с точки зрения восприятия времени и пространства. Аудиовизуальная культура в контексте планетаризации видения. Электронные технологии как способ расширения видения до планетарных масштабов. Электронные технологии как упразднение видения мира частным человеком. Электронные технологии как разрушение традиционного видения мира, получившего выражение в платоновском мифе о пещере. Возникновение и расширение письменности в соотнесенности с эпохой становления империй. Критика Платоном письменности как средства коммуникации. Отсутствие способности в бесписьменных культурах к восприятию времени как длительности. Галактика Гутенберга как способ преодоления восприятия времени и пространства в средние века. Аудиовизуальная культура и глобализация. Вовлеченность человека в эпоху распространения электронных технологий в жизнь всего человечества. Отрицание частного взгляда в организации текстов, утвердившегося в эпоху преимущественного функционирования печатного текста. Распад в электронной технологии единой точки зрения как доминанты в организации текста.

Список литературы (Основной):

Средства массовой коммуникации и современная художественная культура: становление средств массовой коммуникации в художественной культуре первой половины XX века. (Отв. Ред. Н. Зоркая., М., Искусство., 1983;
Богомолов Ю. Курьеры муз: Диалектика продуктивного и репродуктивного в творчестве на радио и телевидении. М., Искусство., 1986;
Грей Г. Кино - визуальная антропология. М., 1914;
Иванов В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976

Список литературы (Дополнительный):

Маклюен М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. Киев. 2003;

Сеннет Р. Падение публичного человека. М., 2002;
Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. М., 1910;
Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982;

РАЗДЕЛ 3. История аудиовизуальной культуры в ракурсе истории коммуникации.

Тема 5. От технологии к коммуникации.

Коммуникативный взрыв в XX веке как причина новых отношений между процессами индивидуализации и омассовления в культуре. История осмысления природы коммуникации как апологетическая история. История изучения коммуникации как апология коммуникации и технологии. М. Маклюен о высвобождении с помощью электронной технологии сил и энергии, сопоставимых с расщеплением ядра в термоядерном синтезе. Суггестивный потенциал средств коммуникации. Суггестия как предмет изучения социальной психологии. Разрушительный потенциал суггестии. Б. Поршнев: суггестия, контрсуггестия и контрконтрсуггестия в процессах коммуникации. Действие суггестии внутри отдельных культур и во взаимоотношениях между культурами. Коммуникация и глобализация. Становление индустриальных обществ в Новое время и их потребность в средствах массовой коммуникации. Массовая коммуникация как следствие возникновения массовых, т.е. индустриальных обществ. Х. Ортега - и-Гасет о массовом обществе, массе и массовом человеке. Технологии и культура. Взаимоотношения между коммуникацией и культурой. Массовые коммуникации как эффективное средство глобализационных процессов. Н. Луман о взаимоотношениях между коммуникацией и культурой. Коммуникация в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществе. Средства массовой коммуникации и средства массового воздействия. Средства массового воздействия как порождение доиндустриальных обществ. Особая притягательность средств массового воздействия в ситуации перенасыщения культуры СМК. Коммуникация как проблема культуры как проблема цивилизации. Индивидуализация и массовизация как две тенденции в истории культуры. Площадь как средство массового воздействия. Логика эволюции коммуникации: от непосредственного к опосредованному контакту. Эскалация средств коммуникации с опосредованным контактов как требование глобализации. Культурологический аспект коммуникации: личность как субъект и как объект коммуникативных процессов. Коммуникация на основе электронных технологий: выход за пределы культуры. Аудиовизуальная культура между культурой и коммуникацией. История коммуникации как история культуры. Платон как автор первого проекта неапологетической истории коммуникации. Платон о негативных последствиях письменности как средства коммуникации. Платон о письменности как способе утраты диалога в коммуникации. Взаимоотношения между устной и письменной культурой в античности. К. Леви-Строс о средствах коммуникации в традиционных обществах. К. Леви-Строс о подлинной и неподлинной коммуникации. Неподлинная коммуникация как коммуникация, исключая диалог. Парадокс в культуре XX века: совпадение интереса к диалогу в гуманитарных науках с эскалацией средств массовой коммуникации. М. Бахтин о диалоге. Художественные формы коммуникации. Устная традиция и проблема диалога. Интеракция как взаимовлияние и взаимодействие индивидов в процессе коммуникации. Озабоченность интеракцией в эпоху эскалации массовой коммуникации. Имитация интеракции на телевидении.

Список литературы (Основной):

Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005;
Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005;
Эко У. От Интернета к Гутенбергу, или книга и гипертекст. Этюды о визуальности // Декоративное искусство. 1996., № 1;

Эйзенштейн С. Метод. В 2-х т., М., 2002;

Список литературы (Дополнительный):

Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983;

Ямпольский М. Язык – тело – случай: кинематограф и поиски смысла. М., 2004;

Мелетинский Е. Мифологические теории XX века на Западе. Вопросы философии. 1971., № 7;

Музы XX века: художественные проблемы средств массовой коммуникации. М., Искусство, 1978.

Тема 6. От письменной и печатной коммуникации к аудиовизуальной коммуникации.

Галактика Гутенберга с точки зрения неапологетической истории коммуникации. Печатная книга как одно из величайших завоеваний в истории культуры. Печатная книга как мощное средство индивидуализации культуры. Критика печатной культуры в эпоху Ренессанса. Недоверие гуманистов к печатной книге. М. Монтень о печатной культуре. Л. Толстой: распространение печати как свидетельство кризиса культуры. В. Розанов о Гутенберге, «испортившем» литературу. От вербальной коммуникации к визуальной : вторжение в культуру кинематографа. Ж. Эпштейн: экран как средство разрушения фабульной (дискурсивной, литературной) формы повествования. Необходимость исследования кино с помощью философии. Фотогения как новое чувство предметно-материального мира. Кинематограф как реабилитация утраченной в эпоху письменности и печати телесности. Площадь как средство коммуникации в эпоху Ренессанса и распространения печатной культуры. Б. Балаш: кино как реабилитация «видимого человека». З. Фрейд: роль печатного станка в конституировании бессознательного. Бессознательное как следствие перевода смыслов бесписьменных культур на язык печатной культуры. Кинематограф: изменение отношений между вербальным и визуальным как основа для изменений между внутренним и внешним в истории становления Духа (Гегель). К. Чуковский: опыт неапологетического прочтения раннего кино. Эссе К. Чуковского в контексте философских дискуссий о регрессе культуры (Ф. Ницше, Н. Бердяев, С. Франк и др.). Кино как вид искусства и как массовая культура. Социологический аспект кинематографа как массовой культуры. От телевидения к интернету: трансформация мозаичных признаков восприятия в структуры коммуникации. Телевидение как разрушитель галактики Гутенберга. Кино и телевидение в русской культуре как культуре литературоцентристского типа. Телевидение как очередная волна заката классической гуманитарной культуры и утверждение «мозаичной» культуры (А. Моль). Распад иерархических систем в приобщении к культуре как следствие перенасыщения информацией. Принцип войлока в организации информации в «мозаичной» культуре. Интернет как следующая волна распространения и утверждения «мозаичной» культуры. Генезис мозаичности: расщепление печатной культуры на литературу и прессу. М. Маклюен о прессе как как предвосхищении «мозаичной» культуры. Становление «мозаичной» культуры: от газеты к телевидению. Взаимоотношения литературы и журналистики. О. Мандельштам о смерти романа. Коммуникация с точки зрения культуры и с точки зрения цивилизации. Коммуникация в системе цивилизации: трансформация личности как субъекта коммуникативных процессов в объект. Проблема идентичности личности сквозь призму реабилитации в постиндустриальном обществе традиционных средств коммуникации. Разрешают ли новые средства коммуникации задачу, связанную с отсутствием в предшествующих средствах коммуникации диалога? Демассификация медиа в наши дни. Формы коммуникации как средство формирования и поддержания индивидуальной и коллективной идентичности.

Список литературы (Основной):

- Бенъямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996;
История отечественного кино. Хрестоматия. М., Канон – Плюс., 2011;
Хренов Н. Пределы эскалации коммуникативных технологий: ностальгия по площади // Культура и искусство. 2014., № 1-2;
История чтения в западном мире от античности до наших дней. М., 2008;

Список литературы (Дополнительный):

- Арабов Ю. Кинематограф и теории восприятия. М., ВГИК., 2003;
Мифология медиа. Новое литературное обозрение. М., 2013;
Дмитриева Н. Изображение и слово. М., Искусство. 1962;

РАЗДЕЛ 4. Аудиовизуальная культура как средство коммуникации.

Тема 7. Искусство эпохи новой визуальности.

Взрыв визуальности в формах фотографии, кино и телевидения. Середина XIX века: начальный этап вторжения визуальных средств коммуникации. Визуальность в ее традиционных (живопись) и новых формах. Продолжает ли визуальность, возникшая на технологической основе, формы визуальности в формах изобразительного искусства? Формы новой визуальности с точки зрения оппозиции в истории искусства между тактильно-осязательными системами изображений и чисто оптическими, живописными системами (Ригль, Вельфлин и др.). История традиционных форм визуальности с точки зрения соотношения между тактильно-осязательными формами изображений и чисто оптическими, живописными формами. Судьба тактильно-осязательных форм изображения в истории утверждения оптических, живописных форм изображения. Универсальные художественные стили в истории традиционных форм визуальности как систем видения (Г. Вельфлин). История искусства: соотношение между тактильно-осязательными формами изображения в каждой системе видения. История искусства как движение в сторону усиления оптического начала в изображении. Соотношение сознательного и бессознательного в переходных процессах в истории коммуникации. Бессознательные процессы как следствие перевода бесписьменных культур в письменные. Письменная культура как неполное обособление визуального от тактильного. Электронные технологии как средство реабилитации уровней коммуникации, характерных для бесписьменных культур. Электронные технологии как реабилитация тактильного начала. Ренессанс устной культуры в электронных технологиях (кино, радио, Телевидение). Новая визуальность: возвращение в сознание вытесненного в бессознательное архетипов. Печатная культура как очередной шаг в вытеснении коммуникации, характерной для бесписьменных обществ, в бессознательное. Кино и телевидение как реабилитация вытесненных в эпоху письменности и печати комплексов коллективного бессознательного. Роль аналитической психологии в осознании содержания коллективного бессознательного. Популярность аналитической психологии во второй половине XX века в науке о коммуникации, культуре и искусстве. От осознания происхождения архетипов в бесписьменных обществах к пониманию их функционирования на поздних этапах истории коммуникации и истории культуры. Становление галактики Гутенберга - очередное после письменности средство расхождения между сознательным и бессознательным. Бессознательное как следствие невозможности перевода с помощью печатного кода телесной культуры. Печатная книга как способ вытеснения в бессознательное большей части наследия предшествующих культур. Бессознательное как вытесненные уровни дописьменного и письменного мира. Печатная книга как способ разрыва с коллективными уровнями культуры. Культура печатной книги:

функционирование коллективных комплексов в формах архетипов. Печатная культура как средство вытеснения мифа в коллективное бессознательное. Культура эпохи Просвещения: вытеснение мифа с помощью культивирования печатной книги.

Список литературы (Основной):

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. М.-Л., 1930;
Сальникова Е. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века. М., Прогресс – Традиция. 2012;
Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993;
Бернштейн Б. Визуальный образ и мир искусства. СПб., 2006;

Список литературы (Дополнительный):

История чтения в западном мире от античности до наших дней. М., 2008;
Экранная культура. Теоретические проблемы. Сборник статей. СПб., Дмитрий Буланин., 2012 (Отв. Ред. К. Разлогов);
Михалкович В. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 1986;
Эйзенштейн С. Метод. В 2-х т., М., 2002

Тема 8. Семиотический аспект художественной коммуникации.

Публика как активное слагаемое процесса коммуникации. Ориентация сообщения на аудиторию. Реализация текста в сознании аудитории. Механизмы взаимодействия между текстом и адресатом. Деформация текста сообщения как следствие несовпадения кодов адресанта и адресата. Образ аудитории в тексте. Образ аудитории как нормирующий код. Образ аудитории и аудитория как реальная общность. Интериоризация образа аудитории в процессе коммуникации. Текст как код, сообщение и ориентация на определенный тип памяти. Типы коммуникации: обращение к абстрактному адресату и обращение к конкретному собеседнику. Универсальность коммуникации первого типа. Сужение аудитории при коммуникации второго типа. Ориентация текста на тип коллективной памяти. Коммуникация как разновидность игры (Ю. Лотман). Игра с адресатом как свойство художественного текста. Коммуникация как игра разными типами социальной памяти. Роль лингвистики в распознавании коммуникативных аспектов текста. Ориентация методологии русской «формальной школы» на лингвистику. Возрождение аристотелевской традиции в методологии русской «формальной школы». Аристотелевская традиция как традиция построения поэтики. Ю. Лотман о типологии культур. «Культура текста» и «культура грамматики». Культура XX века как «культура грамматики». Культура XX века как культура коммуникативного бума. Потребность культуры XX века в радикальном изменении используемых в коммуникации языков. Кинематограф как новая коммуникативная и языковая система. Методология «формальной школы» применительно к осознанию природы киноязыка (Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов и др.). Культура XX века как культура грамматики: поиск структурных особенностей языков аудиовизуальной культуры. Перенесение лингвистических подходов в науку о художественных текстах. Продолжение этой тенденции в семиотической методологии во второй половине XX века. Формализм и структурализм и искусствознании: установка на вельфлиновскую формулу «история искусства без имен». Становление методологии «формальной школы». Антипсихологизм в методологии «формальной школы». Внимание к синтаксису текста. Синхронические и диахронические подходы к тексту. Открытие «формальной школой» значимости рецепции текста. Предвосхищение в «формальной школе» рецептивной эстетики. Рецепция текста и возможность множества интерпретаций текста. От поэтики к исторической поэтике. Поэтика и рецепция. Восприятие текста на фоне предшествующих текстов. Текст как интертекст. Рецепция текста в «большом времени» (М. Бахтин).

«Большое время» как время больших длительностей времени. Время культуры как время больших длительностей. «Культура грамматики» как культура использования изображений в качестве языка или знаковой системы. Кинематограф как радикальный сдвиг в отношениях вербального и визуального языков в истории культуры. Возникновение семиотики как следствия развития лингвистики. Культура грамматики в кинематографический период в истории аудиовизуальной культуры. Язык как упорядоченная, т.е. коммуникативная или служащая для передачи информации знаковая система. Язык как обмен, хранение и накопление циркулируемой в обществе информации. Язык как коммуникативная система или система знаков. Знак: замена предмета знаком в процессе обмена информацией. Функция замещения как основной признак знака. Слово как замена предмета или явления условным обозначением (знаком). Эпохи, для которых характерна апология знаковости и эпохи уклонения от знаковости. Эволюция представлений С. Эйзенштейна о киноязыке с точки зрения смены в культуре XX века культуры грамматики культурой текста. Материальность и условность как две стороны знака. Содержание и выражение в знаке. Понятие семантики знака. Семантика как содержание и выражение знака. Синтаксис: правила соединения отдельных знаков в последовательности. Кино как коммуникативная система. Владение языком как результат обучения. Кино как язык: иллюзия понятности. Знаки условные и изобразительные. Условный знак: немотивированность связей между содержанием и выражением. Изобразительный знак как иконический знак. Общедоступность и понятность иконического знака. Условность иконического знака. Равно ли изображаемое изображению? Принцип метонимии в построении текста, основанного на иконических знаках. Зависимость дешифровки семантики сообщения, основанной на иконических знаках. Трудность построения текстов из иконических знаков. Иероглифическая письменность как предвосхищение кино (С. Эйзенштейн). Иероглифическая письменность: создание повествовательного текста на иконической основе. Иконопись: опыт строения повествования как серии изображений. Изображение в функции языка в иконописи и в истории живописи. Использование языка иконописи в кинематографе (С. Параджанов). Организация времени в повествовании, выстроенном с помощью иконических знаков. Трудности разграничения между типами времени на основе иконических знаков. Эпоха возникновения кино: кризис слова и востребованного документа в визуальной форме. Культ фотографии как документа в визуальной форме. Фотография в контексте изменения взаимоотношений между вербальными и визуальными началами культуры. Фотография в функции отрицания знаковости. Фотография: выход визуальной культуры за границы традиционных знаковых систем как в вербальной, так и в визуальной форме. Эволюция кино в сторону повышения условности изобразительных знаков. Овладение условностью и знаковостью в кино. Овладение знаковостью кино с помощью культуры текстов (имеющихся в культуре кодов) и с помощью постижения природы сочетания иконических знаков (синтаксис). Культура кино как культура грамматики. Б. Эйхенбаум о структуре киноязыка. Киноязык: между предметностью и условностью. С. Эйзенштейн: ориентация на культивирование условности. А. Базен: реабилитация предметности. А. Базен о психологических типах режиссера. Дискретность фиксации предметного мира в кино. Кино: возможность вычленения из предметного мира любой детали. Значимость в кино членения текста на кадры (синтаксис). Понятие монтажа в кино как членения текста на кадры. Киноязык как разновидность языка. Кино как синтез двух повествовательных тенденций- изобразительной и словесной. Слово как обязательный элемент киноповествования. Внетекстовые связи фильма как нехудожественный уровень коммуникации. Эволюция кино как установление норм коммуникации и как выпадение из них. Автоматизация и деавтоматизация - одна из глубинных закономерностей художественного текста. История кино как периодическая смена ориентации на фотографию

или на конструкцию. Типы повествования в кино: ориентация на язык и ориентация на речь. Сюжетные и бессюжетные тексты в кино. Художественный текст как взаимодействие противонаправленных структур, осуществляющих функцию автоматизации и деавтоматизации. Кино между живописью и литературой. Дискретность как преимущество кино перед живописью. Уравнивание в кино человека с другими объектами. Способность кинотекста впитывать семиотику бытовых отношений, национальных и социальных традиций. Реабилитация в кино предтеатральных зрелищных форм (клоунада, балаган, народная комедия, цирк). «Система звезд» в кино как вариант мифологии в ее современных формах.

Список литературы (Основной):

- Лотман Ю. Текст и структура аудитории // Лотман Ю. Избранные статьи в 3 т., т. 1., Таллинн., 1992;
Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М., Издательство РГГУ., 2005;
Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., РОССПЭН., 2004;
Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн., 1973;
Кавелти Д. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996, № 22;
Пропп В. Морфология сказки. М., 1969;
«Вечные» сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма. М., Индрик., 2015;
Рейзен О. Бродячие сюжеты в кино. Материк., 2005;

Список литературы (Дополнительный):

- Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России. 1900- 1910-х годов. М., 1976;
Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М., Прогресс., 2000;
Иванов В. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX века // Монтаж: Литературы. Искусство. Театр. Кино. М., 1988;
Лакассен Ф. Сравнительный анализ архетипов популярной литературы и комикса // Новое литературное обозрение. 1996., № 22;
Разлогов К. Искусство экрана от синематографа до интернета. М., Росспен., 2010

РАЗДЕЛ 5. Коммуникативная функция кино и телевидения как форм аудиовизуальной культуры.

Тема 9. История образов после истории искусства: взрыв тактильности в кино и на телевидении.

Культура XX века и взрыв визуальности. Фотография и кино как первые формы визуального искусства. Становление вербальной и визуальной культур. Роль электронных технологий в изменении отношений между индивидуальным и коллективным началами в восприятии искусства. Кино в истории коммуникации. Становление коммуникации: от устных форм к письменным и печатным формам. Культура XX века: реабилитация устных платов культуры. М. Маклюэн о ситуации «глобальной деревни», возникшей под воздействием электронных технологий. История коммуникации как утрата и возвращение тактильности. Типология культур с точки зрения коммуникации. Культуры с ориентацией на ухо и с ориентацией на глаз. Печатная культура как средство утверждения линейности в повествовательных текстах. Культура электронной технологии как распад принципа линейности. Печатная культура как средство отрыва индивидуального сознания от коллективного. Прорыв коллективного бессознательного в культуру как следствие электронной технологии. Последствия этого прорыва на эстетику и психологию кино.

Экранная культура как средство коммуникации. Коммуникативный потенциал аудиовизуальной культуры. Революционные ситуации в истории коммуникации: переход от бесписьменных культур к письменным; переход от письменных культур к печатным культурам, переход от печатной культуры к культуре аудиовизуальной, т.е. экранной в формах кино и телевидения; переход от экранной культуры в формах кино и телевидения к виртуальной культуре. Осознание различных форм аудиовизуальной культуры как виртуальных форм. Роль интернета в осознании этого коммуникативного сдвига. Аудиовизуальная культура как слагаемое виртуальной культуры и как ранний этап становления виртуальной культуры. Становление коммуникации как усиление разрыва между разными формами воссоздания чувственно-предметного мира. Мимесис как следствие выделения визуального восприятия из его включенности в аудиовизуальную стихию. Определение тактильности в культуре. Тактильность как поддержание связи между разными проявлениями чувственного мира. История коммуникации как постепенное угасание тактильного. Электронные технологии как средство актуализации тактильного начала в изображении. Новая визуальность как специфическое явление культуры XX века. Реабилитация тактильного начала в новой визуальности. Реабилитация тактильного начала в традиционных видах визуальности (живопись) и в новых ее видах (фотография, кино, телевидение). Реабилитация тактильного начала в формах возрождения устной культуры. Сохранение тактильного начала в эпоху письменности и печати. Публикация текстов в устных формах. Публичное чтение письменного и печатного текста как сохранение тактильности в культурах с ориентацией на глаз. Электронные средства коммуникации – качественный скачок в сохранении тактильного начала в культурах, максимально развивших письменность и печать. Соотношение устных и письменных уровней коммуникации в истории культуры. Судьба устного уровня коммуникации в эпоху распространения письменного уровня коммуникации. Судьба устного уровня коммуникации в эпоху распространения печатного уровня коммуникации. Реабилитация устного уровня коммуникации в эпоху интенсивного распространения печатной книги. Судьба устного уровня коммуникации в эпоху распространения кинематографического уровня коммуникации. Фольклорные и авантюрные сюжеты на экране. А. Пиотровский о кино как тиражировании фольклорных сюжетов. В. Шкловский о кинематографической форме функционирования авантюрных сюжетов. Рецепция как одна из актуальных проблем коммуникации в аудиовизуальных формах. Рецепция и поэтика. Историческая поэтика и историческая рецепция. Изменения в функционировании аудиовизуальной культуры как изменения во взаимоотношениях между ее функциями.

Список литературы (Основной):

- Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Москва-Жуковский. 2003;
Экранная культура. Теоретические проблемы. Сборник статей. СПб., Дмитрий Буланин. 2012 (Отв. Ред. К. Разлогов);
Пиотровский А. К теории киножанров // Поэтика кино. М.-Л., 1927;
Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России. 1896 – 1930. Рига., 1991;

Список литературы (Дополнительный):

- Кинопроцесс в коммуникативной перспективе. М., 2008;
Кинематограф – зеркало или молот? Кинокоммуникация как социокультурная практика. М., 2010;
Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб., 2010;
Хренов Н. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. М., 2007;

Тема 10. Кино и телевидение как формы коммуникации. Фольклорный дискурс в аудиовизуальной культуре. Значение коммуникативного фактора в кино.

Кино как средство коммуникации с публикой. Значимость проблемы становления киноязыка нового вида искусства с точки зрения коммуникации в кино. Фотография, кино и телевидение в истории коммуникации. Культура XX века и взрыв визуальности. Фотография и кино как первые формы новой визуальности. Столкновение вербальных и визуальных культур как следствие возникновения электронных технологий. Роль электронных технологий в изменении отношений между индивидуальным и коллективным началами в коммуникации. Становление коммуникации в истории: от устных форм к письменным и печатным формам. Культура XX века: реабилитация устных пластов культуры. Идея М. Маклюэна о возникшей под воздействием телевидения ситуации «глобальной деревни». История коммуникации как утрата и возвращение тактильности. Типология культур с точки зрения коммуникации. Культуры с ориентацией на ухо и культуры с ориентацией на глаз. Печатная культура как средство утверждения линейности в повествовательных текстах. Культура электронных технологий как распад принципа линейности. Печатная культура как средство отрыва индивидуального сознания от коллективного сознания. Прорыв коллективного бессознательного в культуру как следствие электронных технологий. Последствия этого прорыва на соотношение вербального и визуального начал в культуре. Кино, телевидение и другие экранные искусства в ситуации омассовления культуры. Публика как активное звено в коммуникации на основе визуального начала. Соотношение поэтики и рецепции в коммуникации. Рецептивный фактор в эволюции киноязыка. Историческая поэтика и историческая рецепция. Выделение фаз в истории кино. Соотношение семантики текста и рецептивной установки в коммуникации. Гармония между семантикой текста и рецептивной установкой как одна из возможных ситуаций в коммуникации. Рецепция с внутритекстовой доминантой. Семантический императив текста. Межтекстовые и внетекстовые факторы рецепции в коммуникации. Восприятие кино в эпоху примитивов. Рецептивный опыт человека на рубеже XIX-XX веков и его влияние на восприятие кино. Несовпадение семантического и рецептивного горизонтов текста. Интерпретируемый текст и интерпретирующий механизм. Понятие семантического дефицита текста. Кино и рецептивный фонд русской культуры. Рецептивная адаптация кино к привычным формам культуры. История кино и история рецепции кино. Дифференциация аудитории раннего кино. Социальный состав публики раннего кино. Рецептивные особенности киноаудитории первых десятилетий XX века. Кино как актуализация поэтики городского фольклора. Фольклорный тип поведения публики. Рецептивный сдвиг в коммуникации между кино и публикой. Рецепция кино с соотнесенностью с цирковой программой. Преодоление рецептивной инерции в кино. Тяготение к вербализации в кинематографической коммуникации как выражение культурной рецепции. Вербальная доминанта в повествовании как выражение культурно-семиотической нормы. Вербализация визуальных текстов как императив русской культуры. Кинематограф между абстрактным и предметным мышлением. Рецепция кино как «регресс» сознания. С. Эйзенштейн о двуедином процессе - активизации одновременно высших и низших уровней сознания. Кинематограф как актуализация уровней глубинного чувственного мышления. Кинематографический текст как интертекст. Рецепция кино как актуализация мифа Платона о пещере. Кино как средство распада абстрактного мышления и реабилитация пралогических уровней сознания. Кино как реабилитация мифологического мышления. Кинематограф как порождение городской культуры. Рецепция города и ее значение для рецепции кино. Влияние рецепции кино сквозь призму образа города на внетекстовые связи кинематографического текста. Миф города и рецепция кинотекстов. Рецептивные горизонты публики первых десятилетий XX века. Время в мифе и время в ранних кинотекстах. Рецепция кинотекстов сквозь призму мифологического времени. А.

Базен: кино как актуализация мифа. Актуализация чуда в формах кинематографа как признак мифологического мышления. А. Лосев о чуде как признаке мифа. З. Кракауэр : люмьеровская и мельесовская линии в истории кино. Кино между историческим и мифологическим мышлением. А. Базен: кино как мумификация физической реальности. Формула М. Маклюена « содержанием является само средство коммуникации » с точки зрения актуализации в кино и телевидении мифа. К. Чуковский : кино как новая форма соборного творчества. Кино и массовое сознание. Активность массы в кинопроцессе. Кино и символизм. Символисты о кинематографе. Кинематограф как реабилитация архаического обряда. Миф кино как проекция мифа города. Коммуникация между кино и городской массой до кинофикации деревни. Генезис мифа города. Восприятие города крестьянским сознанием. Кинематограф сквозь призму фольклорного сознания. Город как утопическое пространство. Влияние мифа города в его кинематографической проекции на репертуар ранних кинотеатров. Образ кино как образ праздничной стихии. Рецепция кино и становление жанров в раннем кино. От образа города как утопического космоса к образу города как джунглей. Генезис авантюрного дискурса в его кинематографических формах. Трансформация образа города и рецепция кино. От города как актуализации праздничного разгула к городу как вместилищу образов Апокалипсиса. Психология *ressentiment* как массовая психология и ее актуализация в сюжетах кино первых десятилетий XX века. Социально-психологический аспект жанра комедии в кино. Кинематограф как проекция мифа в его новом – апокалиптическом варианте. Трансформация мифа в его апокалиптическом варианте в образ революции. Генезис жанра революционного фильма. Мифологический образ революции и кинематограф. Кинематограф в функции политизации мифа.

Список литературы (Основной):

Михалкович В. Кино и телевидение, или о несходстве сходного // Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб., Дмитрий Буланин., 2012;
 Эйзенштейн С. Выступление и заключительное слово на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии // Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 т., т. 2., М., 1964;
 Лосев А. Диалектика мифа // Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М., 1991;
 Высокое и низкое в художественной культуре. В 3-х т., СПб., Нестор –История. 2010-2012;

Список литературы (Дополнительный):

Хренов Н. Функции кинематографа в социально-политической истории России // Социология и кинематограф. М., Канон – Плюс., 2012;
 Мелетинский Е. О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов // Мировое древо. 1993., № 2;
 Мелетинский Е. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Вопросы философии. 1991., № 10;
 Паперный В. Культура Два. М., Новое литературное обозрение. М., 1996;

РАЗДЕЛ 6. Аудиовизуальная культура в функции универсального языка.

Тема 11. Кино как универсальный язык и его функционирование в разных типах культуры.

Язык кино, телевидения и других аудиовизуальных искусств как средство коммуникации. Коммуникативная функция языка как универсальная функция. Язык как знаковая система. Замещение предмета знаком как механизм языка. Сопоставление языка и кино. Кино как средство коммуникации. Коммуникативные функции кино как способа передачи информации в художественных формах. Природа знака в кино. Специфика

изобразительного (иконического) знака. Изобразительный знак как антитеза условному (вербальному). Трудности с использованием изобразительных знаков в повествовательной функции. Использование изобразительных знаков в древнейших системах письменности. Принцип иероглифической письменности. Интерес С. Эйзенштейна к иероглифической письменности. Создание повествовательного текста на иконической основе как проблема. Взаимодействие вербальных и изобразительных знаков: взаимопритяжение и взаимоотталкивание. Кино как синтез словесных и изобразительных знаков. Тяготение традиционных форм визуальности (живописи) к повествованию. Повествовательный принцип в иконописи. Повествовательная структура с точки зрения организации времени и пространства. Время в повествовательных формах на основе иконических знаков. Художественное время в кино: способность к сжатию и растяжению времени. Тип культуры с апологией знаков и тип культуры с их неприятием. Потребность культуры в использовании вербальных и изобразительных знаков. Функционирование изобразительных знаков в разных культурах. Соотношение предметности и знаковости в разных типах культуры. Соотношение предметности и знаковости в русской культуре. Новая визуальность (фотография. Кино, телевидение) как реабилитация предметности. Фотография и кино между предметностью и знаковостью. Киноавангард и тенденция к повышению знаковости в кино (С. Эйзенштейн) и реабилитация предметности в поставангардный период (А. Базен). Дискретность (прерывность) как эффективное средство трансформации кино в язык. Художественное пространство в визуальных формах. Проблема синтаксиса в кино. Значимость детали в киноповествовании. Принцип метонимии (части вместо целого) в киноповествовании. Монтаж как способ создания художественного пространства. Монтаж как средство трансформации предметности в знаковость. С. Эйзенштейн: эксперименты по превращению кино в язык. Кинематографическое повествование между языком и речью. Сюжет как проблема киноязыка. Кино между живописью и литературой. Сюжетный уровень визуального текста и его литературное происхождение. Искусство как форма чувственного познания в визуальных формах. Соотношение вербальных и визуальных форм в истории коммуникации и в истории искусства. Удельный вес аудиовизуальных форм в культуре XX века. Р. Арнхейм: специфика визуального восприятия. Знаковая природа визуальной информации. Специфика визуального образа. Гештальтпсихология как способ познания специфики визуального восприятия. Гештальт как целостный образ, как структура и как форма. Гештальт как объединение элементов изображения, не сводимых к их сумме. Целостный характер визуального восприятия. Гештальт как основа целостного восприятия. Перцептивный гештальт – синтез отражения предметно-чувственной реальности и проекции внутреннего мира. Восприятие по принципу гештальта. Негативные моменты зрительного восприятия. Восприятие как инструмент опознавания вещей. Слово как восполнение неопределенности изображения. Соотношение части и целого в визуальном восприятии. Восприятие как творческий процесс. Восприятие как мышление. Зрительное восприятие как пространственное восприятие. Принцип равновесия в композиции визуального образа. Восприятие как исследование. Форма зрительного образа как очертание. Чувственное восприятие и логическое мышление. Восприятие изображения и память. Акт восприятия как создание организованного целого. Структуры зрительного восприятия и тип культуры. Реабилитация в современном искусстве архаических форм изображения. Интерес к геометрическим формам изображения. Глаз и руки в изобразительном искусстве. Тактильно-осознательный образ поверхности и визуальный образ. Образ мира, созданный с помощью центральной перспективы в изобразительном искусстве. Место кино в системе изобразительных искусств. Кино и процесс реабилитации в изобразительном искусстве архаических способов видения. Р. Арнхейм о кино. Кино: от оптических систем видения к моторно-осознательным системам видения. Кино и изобразительная культура прошлых эпох.

Список литературы (Основной):

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс., 1974;
Юг Г. Кинематограф как фактор мирового объединения // Кине – журнал. 1914., № 8;
Линцбах Я. Принципы философского языка. Пг., 1916;
Якобсон Р. Конец кино? // Структура фильма. М., 1984;

Список литературы (Дополнительный):

Эйзенштейн С. Диккенс, Гриффит и мы // Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 т., т. 5., М., 1968;
Иванов В. Эстетика Эйзенштейна // Иванов В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1. М., 1968;
Хренов Н. Кино: реабилитация архетипической реальности. М., Аграф, 2006;

Тема 12. Кино и телевидение в эпоху глобализации.

Поэтика экрана как раздел науки об аудиовизуальной культуре, связанный с сюжетосложением, жанрообразованием, языком. Первые десятилетия XX века: интерес к поэтике как к аристотелевской традиции в филологии. «Формальная школа» в русской филологии и первые опыты изучения поэтики кино. Значение появления сборника «Поэтика кино» (1927). Формализм в предпринимаемом новом варианте поэтики как предвосхищение структуралистской поэтики (60-е годы). От поэтики к исторической поэтике. Рецепция как раздел поэтики. Историческая поэтика и историческая рецепция. Рецептивный фактор как активная сила в эволюции киноязыка. Семантика кинотекста и рецептивная установка публики. Тождество семантики текста и рецептивной установки как один из возможных вариантов рецептивной ситуации. Семантический императив текста и рецепция. Внетекстовые и внутритекстовые факторы в рецепции фильма. Проекция рецепции фильма массовой публикой на сюжет фильма. Рецептивный опыт публики на разных этапах истории кино. Функционирование аудиовизуальной культуры в локальных типах культуры. Несходство овладения природой аудиовизуальных видов искусства в разных типах культуры (Франция, Германия, Америка, Россия, Япония, Китай и др.). Функционирование аудиовизуальной культуры в ситуации глобализации. Аудиовизуальная культура в функции универсального языка. Концепция П. Сорокина о смене в истории типов культуры. Какой из выделяемых П. Сорокиным типов культуры становится основой становления универсальной культуры в XX веке? Б. Сандрар о дописьменных способах функционирования коммуникации. Б. Сандрар: изобразительность древних форм языка. Б. Сандрар: изобретение письменности и печати как радикальное событие в истории культуры. Возникновение кинематографа как третья революция в мировой истории: кино как новый язык эпохи демократизации и массовизации. Западная культура и история визуальности. Логика развития визуальной стихии в западной культуре. Усиление визуального начала в западной культуре. Печатная культура в западной культуре с точки зрения нарастания визуального начала. Культуры Востока и Запада с точки зрения культивирования средств коммуникации, ориентированных на глаз.

Список литературы (Основной):

Жабский М. Кинополитика в условиях глобализационных угроз // Актуальные проблемы культурной политики в современной России. М., 2008;
Жабский М. Глобализация и социальные функции кинематографа // Культурологические записки. Выпуск 9. Художественная культура в эру глобализации. М., 2004;

Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000;
Хренов Н. Экранная культура в контексте перехода от индустриальной к постиндустриальной цивилизации // Наука телевидения. Выпуск 12., М., 2016;

Список литературы (Дополнительный):

Из истории французской киномысли. М., 1988;
Хренов Н. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. М., 2007;
Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996;
Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России. 1896 – 1930. Рига., 1991;

РАЗДЕЛ 7. Аудиовизуальная культура как социальный институт.

Тема 13. Социологический аспект функционирования аудиовизуальной культуры.

Аудиовизуальная культура сквозь призму потребностей общества. Социологический аспект аудиовизуальной культуры. Социология как наука и ее возможности в изучении аудиовизуальной культуры. Предмет изучения социологии. Социология: возникновение и функционирование социальных институтов. Общество в его истории как процесс институционализации и деинституционализации. Основные теории в социологии: функционализм, интеракционизм, конфликтология и. д. Возможности исследования аудиовизуальной культуры с точки зрения функционализма в социологии. Аудиовизуальная культура с точки зрения возникновения, становления и угасания общества индустриального типа. Возникновение социологии как науки в XIX веке как следствие становления индустриального общества и необходимости выявления и преодоления характерных для него противоречий. Индустриальное общество как массовое общество. Возникновение и функционирование аудиовизуальной культуры в контексте массовой коммуникации. Аудиовизуальная культура и массовая культура. Массовое общество и массовая культура. Структура функционалистской теории в социологии. Основные понятия функционализма: общество как система, взаимосвязь между элементами этой системы, существование в системе механизмов, направленных на сохранение ее целостности. Основные положения функционализма. Саморегуляция общества как системы. Стремление системы к равновесию. Базисные потребности общества как системы удовлетворения которых необходимо для равновесия и выживания. Потребности общества и функции институтов, удовлетворяющие потребности. Аудиовизуальная культура как институт. Потребности индустриального общества в экранной культуре и социальные функции экранной культуры. Альтернативность институтов, осуществляющих удовлетворение потребностей общества. Осуществление каждым институтом функций, необходимых для поддержания целого. Понятие функциональной потребности. Наличие минимальной интеграции частей общества как системы – необходимое условие для его выживания. Смысл функции: поддержание необходимой интеграции общества и солидарности людей. Формирование и поддержание коллективной идентичности как одна из универсальных функций аудиовизуальной культуры. Функциональный подход: рассмотрение общества под углом зрения сохранения системы в целом. Универсальная потребность как потребность в социальной интеграции. Ранний и поздний функционализм. Поздний функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). Поведенческие установки индивида и социальный контекст. Понятие социального статуса и социальной роли. Поведение индивидов как нормативно предписанное поведение. Концепция функционализма Т. Парсонса: личность как актер. Самость личности и социальная роль. Аудиовизуальная культура как сфера выражения «человека играющего». Игровая функция аудиовизуальной культуры как способ упразднения отчуждения между самостью и социальной ролью. Институционализация как

устойчивая модель взаимодействия актеров, имеющих определенный статус. Институционализация как процесс и как структура. Возникновение, сохранение и изменение институционализированных моделей поведения. Подчинение актеров нормам и исполнение ими социальных ролей как гарантия согласованности и равновесия общества. Механизмы, способствующие интеграции личности и социальной системы: социализация и социальный контроль. Устойчивые межличностные связи как следствие механизмов социализации. Нормативные институциональные образцы и отклонения от образцов. Критика функционализма в социальных науках. Нечувствительность функционализма к историческому процессу. Исключительное внимание функционализма к механизмам, способствующих интеграции общества. Исключение из поля зрения отклонений, противоречий, конфликтов, изменений. Предмет функциональной теории исключает рассмотрение всего, что не отвечает потребности общества в интеграции. Функционализм: отклонения и перемены как патологический фактор. Функционализм в социологии как утопия. Альтернативная теория внутри функционализма как социологической теории. Р. Мертон: усовершенствованная модель функционализма. Понятие функции как деятельности части целого, способствующей сохранению, выживанию, интеграции и равновесию системы. Соответствие потребности и функции. Социальные функции как наблюдаемые объективные следствия. Понятие мотива и установки. Интеграция общества как условие его выживания. Общества с высокой и низкой степенью интеграции. Функциональные и нефункциональные институты. Понятие высокоинтегрированного общества. Оппозиционность частей в ситуации слабой интеграции общества. Высокая степень развития личного начала в современных обществах. Виды институтов (культура, рынок, армия, церковь, спорт, искусство и т.д.). Аудиовизуальная культура с точки зрения функциональной теории в социологии. Интегрирующая функция социального института. Функциональность и дисфункциональность социального института. Кризис кино с точки зрения функционализма. Полифункциональность социального института. Осуществление одной и той же функции разными институтами. Дисфункция: последствия, уменьшающие адаптацию системы. Понятие явной и латентной функции. Явные функции, входящие в намерение и осознаваемые участниками системы. Латентная функция: последствия, не входящие в намерения и неосознаваемые. Функции аудиовизуальной культуры с точки зрения потребностей индустриального и постиндустриального общества. Аудиовизуальная культура в ее институциональных и неинституциональных формах. Явные и латентные функции аудиовизуальной культуры.

Список литературы (Основной):

- Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006;
Тоффлер О. Третья волна. М., АСТ., 1999;
Фохт –Бабушкин Ю. Искусство в жизни людей. Конкретно- социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология. СПб., 2001;
Жабский М., Тарасов К. Киноискусство и социология – две формы самопознания общества // Социология и кинематограф. М., 2012;

Список литературы (Дополнительный):

- От массовой культуры к культуре индивидуальных миров: новая парадигма цивилизации. М., 1998;
Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1996;
Хренов Н. Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006;

Тема 14. Функциональный аспект российского кино эпохи реформ.

Социологические проблемы кино на рубеже XX и XXI веков. Опыт функционирования аудиовизуальной культуры в эпоху реформ (1985-2015). Функциональный и дисфункциональный аспекты функционирования аудиовизуальной культуры в этот период. Дисфункциональность аудиовизуальной культуры в ситуации социальной аномии. Кино в период либерализации. У съезд кинематографистов (1986). И проблема модернизации и реформирования кино. Распад системы огосударствления кино. Кино в системе культурной политики государства. Кризис идеологического подхода к кино. 60-е годы: спад посещаемости кинотеатров. Начало интенсивной вестернизации кинопроката. «Перестройка»: поиск более демократической модели функционирования кино. Конкуренция между кино и телевидением. Упразднение цензуры. Незаконченность проекта модернизации кино. Ассимиляция отечественным кино опыта западного кино. Реабилитация запрещенных фильмов. Опыт подцензурного кино трех десятилетий (с середины 80-х XX века). Взаимоотношения между кино и государством в постсоветский период. 2010-е годы: начало контроля государства над кинематографическим процессом. Контроль государства и отсутствие государственной идеологии. Неопределенность в понимании социальной значимости фильма. Коммерциализация производства и проката. Рыночные отношения в кино. Нерентабельность кино. Экономические и идеологические установки по отношению к кино. Кино и публика. Публика как объект манипуляции в эпоху огосударствления кино. Либерализация кинематографа: зритель как субъект. Потребность в изучении зрительских запросов. Востребованность социологии в период снижения посещаемости кинотеатров. Кино как предмет социологического изучения. Постцензурное кино: процесс дифференциации кинопублики. Кино с точки зрения демографии. Кино и молодое поколение. Процесс либерализации и судьба авторского фильма. Кризис отечественного кино. Лидерство Голливуда в отечественном прокате. Вытеснение из проката отечественных фильмов и проблема поддержания коллективной идентичности. Кино и коллективная идентичность. Потребность в социальном контроле кино. Государственная поддержка кино. Внегосударственные формы производства и проката фильмов. Деструктивный потенциал кино. Проблема артхаусного кино. Необходимость совмещения коммерческих, идеологических и художественных аспектов фильма. Расхождение между экономикой и эстетикой. Организация первых кинорынков. Товарная ценность фильма. Обострение проблемы элитарного и массового начал в кино. Воздействие сферы кинопотребления на кинопроизводство. Типология кинопотребления. Проблема конкурентноспособности российского кино.

Список литературы (Основной):

- Жабский М. Национальное кино в контексте культуры // Под знаком верстернизации: кино – публика- воздействие. М., 1995;
Лебедев Н. Внимание: кинематограф. М., 1974;
Жабский М. Киноситуация в России после кризиса 1990-х годов. Реалии кризисного периода // Культура России. 2000 – е годы. СПб., 2012;
Жабский М. Вестернизация кинематографа: опыт и уроки истории. Социологические исследования. 1996., № 2;

Список литературы (Дополнительный):

- Хренов Н. Искусство в контексте XX века на фоне повторяющихся флуктуаций в больших длительностях исторического времени // Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве. М., 2004;
Хренов Н. Искусство надлома империи: религиозные, национальные и философско-эстетические аспекты (Отв. Редактор Н. Хренов)., М., 2010;

РАЗДЕЛ 8. Аудиовизуальная культура как эстетический и художественный феномен.

Тема 15. Аудиовизуальная культура с точки зрения гегелевской концепции становления Духа в истории.

Аудиовизуальные виды искусства и система видов искусства. Постигание природы аудиовизуальных искусств на кинематографической фазе истории аудиовизуальной культуры. Кинотеория как первая фаза в выявлении аудиовизуальной культуры как целого. Первые попытки выведения исследования кино за пределы существовавших эстетических концепций. Преобладающая методология осмысления практики кино как искусствоведческая методология. Расхождение между реальными функциями кино и стремлением рассматривать его исключительно как вид искусства. Кино с точки зрения представлений, вызванных к жизни эстетической теорией эпохи модерна. Гегель: система видов искусства в соотношении с разными фазами становления Духа в истории. Символическая, классическая и романтическая фазы в истории становления Духа. История осознания природы кинематографа как вида искусства как история сопоставления выразительных возможностей кино с выразительными возможностями других видов искусства. Сопоставление кино как вида искусства с другими видами искусства с точки зрения лидерства видов искусства на разных стадиях в истории становления Духа. Кино в соотнесенности с символической фазой становления Духа. Архитектура как лидирующий вид искусства на символической стадии становления Духа. Кино и архитектура (В. Беньямин). Кино и пластические виды искусства (А. Базен). Появление кино как разрыв в логике функционирования пластических искусств. Кино в соотнесенности с романтической фазой становления Духа. Кино и литература (Б. Балаш). Кино и музыка (Ж. Дюллак). Э. Панофский: кино как динамизация пространства и опространствование времени. Э. Панофский: мельесовская традиция как исток экспрессионизма и сюрреализма в кино. Дискуссии первых десятилетий XX века по поводу кино как вида искусства. Кино как художественный феномен: *pro et contra*. Техника как повод для отрицания художественной природы кинематографа. А. Базен о появлении фотографического и кинематографического образа как радикальном сдвиге в истории пластических искусств. Кинематограф как продолжение потребности в мумификации реальности: от ранней египетской скульптуры к кинематографу. А. Базен: онтологическое истолкование фиксации с помощью кинокамеры физической реальности. Изображение как потребность сопротивления времени. Недостижимость передачи реальности в традиционном изобразительном искусстве на уровне онтологии. Стремление живописи к имитации видимого мира. Линейная перспектива в ренессансной живописи как движение в более точном воссоздании видимого мира. Неразрешимость этой задачи в системе живописи. Живопись: неустранимость субъективной интерпретации видимого мира. История живописи как история свидетельства присутствия человека в мироздании и субъективного восприятия происходящего в мире. Механическое репродуцирование в кинематографе как иллюзия исключенности субъективного вмешательства в видимый мир. Плюсы и минусы радикального сдвига в регистрации видимого мира. Исключенность субъективного вмешательства как аргумент, исключаящий кино из системы видов искусства. Генетическая связь фотоизображения и киноизображения с онтологией изображаемого предмета. Онтологический аспект кино как вида искусства. Онтология как учение о бытии, независимом от субъекта. Изображение в формах фотографии и кино как синоним самого предмета. Кинематограф как продолжение онтологии фотографического образа. Способность кино не только воспроизводить предметно-чувственный мир, но и воспроизводить этот миг не в статике, а в динамике. Онтологический принцип как внутренний для эстетики кино и кино как вида искусства принцип.

Список литературы (Основной):

Гегель. Эстетика. В 4-х т., М., Искусство., 1968;

Базен А. Что такое кино? М., Искусство., 1972;
Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968;
Балаш Б. Видимый человек. М., 1925;
Дворжак М. История искусства как история Духа. СПб., 2001;

Список литературы (Дополнительный):

Из истории французской киномысли. М., 1988;
Балаш Б. Культура кино. Л., 1925;
Милев Н. Божество с тремя лицами. М., 1968;

Тема 16. Опыт постижения аудиовизуальной культуры в кинотеории.

Концепция кино Б. Балаша как проекта воссоздания на экране «видимого человека». Предвосхищение сделанных Б. Балашем об экранной культуре на кинематографической фазе истории аудиовизуальной культуры выводов концепции экранной культуры М. Маклюена как выражение духа телевизионного этапа в истории экранной культуры. Б. Балаш: соотносимость культуры кино как «видимого человека» с культурой печатной книги. Противопоставление Б. Балашем экранной культуры абстрактной культуре печатной книги. Кинематограф как средство реабилитации видимого человека, вытесненного изобретением Гутенберга на периферию культуры. Кино как преодоление конвенциональности, условности и абстрактности, гипертрофированному утверждению которых человечество обязано письменности и печати. Б. Балаш: кино как универсальное средство коммуникации, соответствующее потребности массового общества. Сопоставление кинематографической культуры и устной культуры. Кино и фольклор. Кино как фольклор индустриального общества. Переход функций фольклора к кинематографу как массовой культуре. «Видимый человек» в истории: «закат» видимого человека с появлением печатного станка и его реабилитация с появлением кино. От архитектуры как средства коммуникации к печатной книге. От зрительной культуры к культуре умозрительной. Возрождение в кино древнейших способов коммуникации. Кинематограф преодолевает одномерность коммуникации в ее письменных и печатных формах и возвращает к неиспользуемому в эпоху Гутенберга коммуникативному опыту человечества. «Регрессивная» функция кинематографа как исходная точка становления аудиовизуальной культуры. Интерпретация опыта кинематографа в контексте универсальной функции виртуальной культуры, реабилитирующей дотехнологические пласты коммуникации и культуры. Язык мимики и жестов против слова. Кино – выход в визуальных формах внутреннего содержания, ускользающего от вербальных форм коммуникации. Галактика Гутенберга: превращение слова в определяющее средство коммуникации. «Регресс» к ранним формам коммуникации кинематографа и виртуальной реальности в целом как возможность нового взгляда на концепцию Гегеля по поводу истории культуры как истории становления Духа. Печатная культура как закат выразительности тела. Печатный станок как причина деградации телесности. Кино: реабилитация забытого языка мимики и жестов. Язык мимики и жестов как первый и универсальный язык человечества. Кино: реабилитация культуры бесписьменных обществ. Гегелевская традиция выражения внутреннего через внешнее в концепции Б. Балаша. Видимая реальность как способ выявления умопостигаемой реальности. Идея физиогномики Б. Балаша и ее связь с гегелевской традицией. Э. Панофский: иконография как способ расширения системы символов в кино. Теория физиогномики как кинематографическая теория до возникновения кино. Б. Балаш: реабилитация теории И. Лафатера. И. Лафатер: связь между видимым и невидимым, внутренним и внешним, природным и социальным, сознательным и бессознательным. Расширение понятия физиогномики на пейзаж, вещи и машины. Три уровня прочтения мимики лица. Интерес к физиогномике в момент возникновения

фотографии. Б. Балаш о кино как универсальном языке. Физиогномика как попытка прочтения многослойности бытия. Аналогия кино с микроскопом, открывающим невидимый слой мира. Альтернативность теории кино Б. Балаша теории формалистов, исходящих из лингвистической методологии. Физиогномическая теория кино как альтернатива монтажной теории. Эффект Л. Кулешова с точки зрения физиогномического подхода. Преодоление в кино статики фотографии как возможность имитации кинематографом оперирования временем. Идея «фотогении» в кино в варианте Б. Эйхенбаума. Кино и поэзия. «Заумь» в поэзии и в кинематографическом повествовании. «Заумь» как альтернатива языковой норме. Фотогения как реабилитация в кино «зауми». «Заумь» как видимый мир вне связи с сюжетом. Интерпретация понятия Л. Деллюка «фотогения» Б. Эйхенбаумом как свидетельство влияния концепции Б. Балаша. Фотогения как язык мимики, жестов, вещей, ракурсов, планов. Б. Эйхенбаум: противостояние кино культуре печатной книги и культуре театра. Кинематограф как новый тип взаимодействия между вербальным и визуальным. Строение фильма по принципу внутренней речи. Кино как искусство фотогении и монтажа. Монтаж и сюжет. Сюжетная функция монтажа не исчерпывает его смысла. Монтаж как проблема синтаксиса фильма. Понятие семантики в кино. Монтаж и семантика. Эволюция в постижении природы кино как вида искусства на кинематографической фазе истории аудиовизуальной культуры. От Б. Балаша к З. Кракауэру. З. Кракауэр о зрелости позитивистской ориентации в мире и созвучность с этим фотографического бума в XIX веке. Кинематографический образ физической реальности: от воспроизведения к интерпретации. Роль фотографии в разрушении традиционных зрительных представлений. З. Кракауэр: возвращение к дискуссиям о фотографии как виде искусства. Реалистическая и формотворческая тенденции в фотографии. Регистрация предметно-чувственного мира или пластическое выражение внутреннего видения. Основные эстетические признаки фотографии по З. Кракауэру: фотография как неинсценированная реальность, фиксация случайного и спонтанного, принцип незавершенности, смысловая неопределенность и многозначность. З. Кракауэр о документальной ценности фотографии. Продолжение природы фотографии в кино. Совпадение свойств фотографии со свойствами кино. Кино между физической реальностью и монтажом. Совпадение принципа «потока жизни» по З. Кракауэру с идеей «зауми» в кино по Б. Эйхенбауму. Выход за рамки сюжета в фильме. Антисюжетность авангарда. Логика отношений между внутренним миром и физической реальностью. Принцип историзма в логике изменения этих отношений. Факторы, способствующие изменению этих отношений: ослабление религиозных ценностей и рост престижа науки. Восприятие явлений в их вещественных, видимых, чувственных формах как «лекарство от абстрактности». Компенсаторная функция кино как следствие гипертрофии абстрактно-логических форм мышления. Кино как актуализация глубинных, дорефлективных слоев психики, не искаженных вмешательством интеллекта и языка. Искусствоведческая констатация специфически кинематографических приемов творчества и их культурологическая интерпретация. Необходимость осмысления систем видения в аудиовизуальной культуре в контексте становления и утверждения типа культуры.

Список литературы (Основной):

- Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968;
Эйзенштейн С. Избранные произведения. В 6 т., М., Искусство., 1964-1971;
Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960;
Поэтика кино. М.-Л., 1927;
Михалкович В. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 1986;
Мифологические образы в литературе и искусстве. М., Индрик., 2015;

Список литературы (Дополнительный):

Базен А. Что такое искусство? М., 1972;
Хренов Н. Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М., Прогресс-Традиция. 2008;
Другая история советского кино // Клейман Н. Формула финала. М., 2004;
Мариевская Н. Время в кино. М. Прогресс –Традиция. 2015;

РАЗДЕЛ 9. Аудиовизуальная культура как объект исторического изучения.

Тема 17. От кино как социального института к истории кино как истории его социальных функций.

История кино как история фильмов-шедевров и как история социальных функций кино. От синхронического подхода к диахроническому подходу в исследовании эволюции кино. История кино в функционалистском освещении. Опыт «формальной школы» в изучении кино: от поэтики к социологии кино. Значимость аудитории при социологическом изучении кино. История кино в социологическом ракурсе. История кино как история кино как социального института. Понятие функции в социологической теории. Соотношение функции и потребности. Потребность общества в интеграции как базовая потребность. Несовпадение обществ по степени их интеграции. Понятие высокоинтегрированного общества. Интегрирующая функция экранной культуры. Понятие дисфункции. Функциональные и дисфункциональные формы функционирования кино как социального института. Статика и динамика в функционировании социального института. Субъективные предпосылки и объективные последствия экранной культуры. Понятие мотива и установки в функционировании экранной культуры. Явные и латентные функции. Функции экранной культуры как социального института (коммуникативная, просветительная, ценностно-ориентационная, функция формирования и поддержания идентичности, гедонистическая, развлекательная, суггестивная, информационная, эстетическая, компенсаторная, мифологизирующая и т.д.). История кино и история публики. Социальный состав публики как предмет изучения. Р. Барт о литературе как институционализации субъективности. Исчерпывается ли кино институционализацией субъективности? История кино как история кино как массовой коммуникации. Кино с точки зрения психологии масс. Массы как активное звено в кинопроцессе. Кино как способ институционализации субъективности и как способ институционализации массовой ментальности. Фольклоризирующий дискурс в поэтике кино. Кино между процессами индивидуализации и массовой стихией. Компенсаторный потенциал кино. Кино как преодоление печатной книги как средства коммуникации и как ее продолжение. Образы литературы в экранных формах. Воздействие массовой ментальности на интерпретацию литературы. Утрата в кино уровней психологизации и субъективизации литературных жанров. Кино: возвращение к дописанным формам повествования. Кино: регресс в авантюрные формы повествования. Популярность кино на фоне ослабления деятельности института церкви и угасания фольклора. Кино как разновидность городского фольклора (Б.Балаш). Функции кино по отношению к обществу, государству, личности, культуре и цивилизации. От искусствоведческого изучения кино к социологическому и историческому его изучению. Понятие нехудожественных функций экранной культуры. Динамизм в смене социальных функций экранной культуры. Функции экранной культуры в индустриальном и постиндустриальном обществе. От кино как социологического и социально-психологического феномена к кино как предмету исторического изучения. Прихотливость, изменчивость и сменяемость функций кино. Принцип историзма в исследовании кино. Линейная и циклическая парадигма в изучении истории кино. Взаимоотношения социологии и истории при изучении кино. История как история событий и как история структур (Ф. Бродель). Краткие и большие длительности в истории. История структур как история, развертывающаяся в больших длительностях времени. История кино

как история, развертывающаяся в кратких длительностях. История кино с точки зрения циклического развертывания времени. Большие длительности времени как специфическая для исследования кино в системе культуры форма. Методологические аспекты истории кино. История кино как вида искусства. История кино как история кино как социального института. История кино как история деятельности режиссеров и как история смены поколений. Хронологический принцип в периодизации кино. Биографический принцип в искусствознании. Генезис биографического подхода в искусствознании (Д. Вазари). Уязвимость биографического подхода. Соотнесенность конкретного режиссера с поколением. Кино как форма самовыражения поколения. Феномен межпоколенных конфликтов. Разрыв и преемственность во взаимоотношениях между поколениями. Поколение режиссеров кино в 20-е годы. Поколение режиссеров – шестидесятников (Чухрай, Алов и Наумов, Л. Кулиджанов, С. Бондарчук, А. Тарковский, А. Михалков – Кончаловский, Э. Климов и др.). Феномен одновременной деятельности режиссеров трех поколений в кино эпохи оттепели. Деятельность в 60-е годы старшего поколения режиссеров (Ромм, Пырьев, Райзман и т.д.). Понятие поколенческой идентичности. Слагаемые мировосприятия поколения. Расхождения в позициях внутри поколения. Диалогичность как признак мировосприятия поколения. Тип режиссера – традиционалиста и тип режиссера-авангардиста в поколении. Соотнесенность типологии режиссеров с разными состояниями в функционировании культуры. Реализуемость и нереализуемость мировоззренческого потенциала поколения режиссеров. Лиминальный тип режиссера. А. Солженицын о «немом» поколении. Нереализуемость поколения как драма культуры в целом. Нереализованные замыслы в кино 70-х (В. Шукшин, А. Герман и др.). В. Фомин о «неосуществленном» кино. История с запретом фильма А. Тарковского «Андрей Рублев». История кино как история смены поколений и как история смены систем видения. Связь системы видения в кинематографической форме с типом культуры. Кинематографическая картина мира 20-х годов: соотношение индивида и массы. История смены систем видения в вельфлиновском смысле. Г. Вельфлин: «история искусства без имен». Методология изучения кино за пределами биографического подхода. От биографии художника к «биографии культуры» (Шпенглер). Выделение фаз в «биографии культуры» (Данилевский, Шпенглер, Сорокин, Тойнби и др.) в соотнесенности с периодами в истории кино. Влияние художественных течений в искусстве на системы видения в кино. Опыт выделения систем видения в соотнесенности с фазами в истории типа культуры. Оппозиция культуры 1 и культуры 2 (В. Паперный) как культурологический вариант оппозиции в кинематографических картинах мира. Формирование системы видения и ассимиляция элементов иной культуры. Принцип преемственности в функционировании систем видения в кино. Отношение к принципу документализма на разных фазах в истории культуры. Категории пространства и времени в разных системах видения. Система видения и миф. Система видения и память. Миф как средство упразднения исторического времени. Активизация мифа в культуре 2. От линейного времени в истории к циклическому времени. Циклическое время как время культуры. Периодизация в истории кино в культурологическом аспекте. Принцип циклизма в истории кино. Тип культуры и система видения с точки зрения времени. Постигание факта в больших длительностях времени. Время больших длительностей как время культуры. Правомерно ли выделение в истории кино периода, равного десятилетию? Время больших длительностей как время структур. Время кратких длительностей как время событий. Медиа: сведение времени к времени событий. Принцип циклизма и повторение в истории структур. Аналитическая психология К. Юнга в распознавании повторяющихся структур (сюжетов, образов, жанров и т.д.).

Список литературы (Основной):

Давыдов Ю. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М., Наука, 1968;
Хренов Н. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., Наука., 1981;
Фохт –Бабушкин Ю. Искусство в жизни молодых поколений России. Достигнутые эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся надежды. СПб., 2005;
Аудитория искусства в России: вчера и сегодня. (Отв. Редактор Ю. Фохт-Бабушкин), СПб., 1997;

Список литературы (Дополнительный):

Субкультуры и этносы в художественной жизни (Отв. Редактор К. Соколов). СПб., 1996;
Туровская М. Зрительские предпочтения 70-х. Киноведческие записки 1991. № 11;
Дондурей Д. Зритель 70-х: драмы обыденного восприятия. Киноведческие записки. 1991., № 11;

Тема 18. История кино с точки зрения исторической психологии.

Кино и историческая психология. Историческая психология как история ментальностей. Ментальность как ключевое понятие в исторической психологии. История искусства как история идей, как история событий, как история фактов и как история ментальностей. Ментальность как сфера эмоций, представлений и образов. Ментальность и картина мира. Осознаваемое и неосознаваемое в картине мира. Ментальность и коллективное бессознательное. Историческая психология и история повседневности. Ментальность эпох и отдельных периодов в истории. Ментальность городского населения и ее отражение в реакциях на фильмы. Ментальность и культура. История культуры и история ментальности. Ментальность и система ценностей. Ментальность и религия. Ментальность и революция. Методология исторической психологии и история кино. История кино как история публики. Понятие ментальности массовой публики. Публика кино как активный фактор истории кино. Ментальность сквозь призму сюжетов, жанров и образов кино. История кино и история типов рецепции кино. Восприятие фильма как объект рецептивной эстетики и как предмет психологии кино. Обособление проблематики рецепции в самостоятельное исследовательское направление. Эстетика и рецептивная эстетика. Рецептивная эстетика и социология искусства. Рецептивная эстетика как следствие повышения значимости массовой рецепции в процессах функционирования искусства. Критика с точки зрения рецептивной эстетики, ограничивающейся изучением творчества режиссеров и фильмов. Типы рецепции как предмет рецептивной эстетики кино (пассивный, репродуктивный, продуктивный). Рецепция фильма и художественный вкус. Роль установки в восприятии реципиента. Типы рецепции и социальные функции искусства. Зависимость рецепции от социального и культурного контекста. Рецепция и ее зависимость от эстетического сознания эпохи. Культурно-историческая обусловленность художественного смысла фильма. Интерпретация художественного произведения в разных исторических эпохах. Место художественной рецепции в становлении эстетического сознания. Рецептивная эстетика и герменевтика. Понятие адекватности рецепции. История восприятия и история воздействия как проблемы рецептивной эстетики. Рецептивный горизонт ожидания зрителя. Роль горизонта ожидания у реципиента. Соответствие и несоответствие произведения рецептивному горизонту ожидания зрителя. Отношения между фильмом и реципиентом как диалог. Рецепция с точки зрения поколения. Роль критики в отношениях между автором, фильмом и реципиентом. Рецепция фильма и культурная традиция. Х-Р. Яусс и В. Изер как представители рецептивной эстетики. Значение рецептивной эстетики для изучения рецепции кино. Типы рецепции как раздел в исследовании истории кино как истории его социальных функций.

Список литературы (Основной):

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1996;
Хренов Н. Массовые реакции на искусство в контексте исторической психологии // Художественное творчество и психология. М., 1991;
Ортега-и-Гассет. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 1997;
Кракауэр Э. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М., 1977;

Список литературы (Дополнительный):

Гачев Г. Ментальности народов мира. М., 2008;
Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001;
Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995;
Феномен массовости кино., М., 2004;

РАЗДЕЛ 10. Аудиовизуальная культура в ситуации смены типов культуры.

Тема 19. История аудиовизуальных видов искусства в контексте истории культуры.

Аудиовизуальная культура в ситуации перехода на уровне культуры. Смена типов культуры и разные установки по отношению к аудиовизуальным искусствам. Фундаментальная концепция социодинамики П. Сорокина как осмысление развертывающейся в XX веке смены типов культуры. Н. Данилевский и О. Шпенглер: идея «заката» культурно-исторического типа. П. Сорокин: продолжение идеи «заката» и новая интерпретация кризиса культуры. П. Сорокин о переходных эпохах в истории культуры. XX век как переходная эпоха. Функции аудиовизуальной культуры в переходных ситуациях. Культурологическая парадигма в осмыслении кризиса культуры (Данилевский, Шпенглер, Сорокин, Тойнби и др.). Значимость этой парадигмы для осмысления природы аудиовизуальной культуры. Переход в осмыслении универсального кризиса в XX веке с уровня социологии на уровень теории культуры. История кино и история культуры. История кино с культурологической точки зрения. История кино в соотнесенности с линейным и циклическим типом времени. Циклическое время как время культуры. От понимания времени Гегелем к концепции циклического времени П. Сорокина. Значимость осмысления природы и функций культуры как следствия распада доиндустриального общества и неразрешенности проблем, связанных со становлением индустриального общества. Диагноз универсального кризиса у Шпенглера и Сорокина. Вспышка варварства в мировых войнах XX века как стимул выявления функций культуры. Понимание П. Сорокиным кризиса как переходного этапа в истории культуры, как смены типов культуры. Смена типов культуры как основа формирования «культуры грамматики». Новаторство П. Сорокина в понимании времени культуры. Пересмотр П. Сорокиным линейного принципа исторического времени. Реабилитация П. Сорокиным циклического принципа в истории. История культуры как история перманентной смены циклов. Переходная ситуация в XX веке с точки зрения повторяющейся смены циклов в истории. Необходимость исследования истории аудиовизуальной культуры в соответствии не с гегелевской, а с циклической парадигмой. Необходимость соотносить эксперименты в аудиовизуальной культуре с угасающим и с новым, начавшим свою историю в XX веке типом культуры. Фундаментальная концепция социодинамики П. Сорокина как основа периодизации в истории аудиовизуальной культуры. История аудиовизуальной культуры как часть истории культуры. Аудиовизуальная культура XX века как проблема. Столкновение ценностных ориентаций угасающей и рождающейся культуры как ключ к художественным экспериментам в аудиовизуальных искусствах, к культуре кино как «культуре грамматики» (Ю. Лотман). Опыт аудиовизуальной культуры XX века в соотношении с двумя типами времени: временем, измеряемым краткими и временем, измеряемым большими длительностями. Аудиовизуальная культура как выражение исторического процесса,

протекающего в кратких длительностях. Ритмы функционирования индустриального общества и краткие длительности времени. Соответствие кратких длительностей исторического времени духу индустриального общества. Гипертрофия кратких длительностей времени в массовой коммуникации. Аудиовизуальная культура как выражение духа индустриального общества с присущим ему временем кратких длительностей. Краткие длительности как признак социального времени. Социологический аспект времени. Социальное время и время культуры. Время культуры как время больших длительностей времени. Культурологический подход: необходимость соотнесения периодизации в истории аудиовизуальной культуры в соотношении с большими длительностями времени. Возможность осмысления латентных функций аудиовизуальной культуры, оказывающихся явными лишь при культурологическом осмыслении. Логика краткосрочных и долгосрочных колебаний в функционировании социальных и культурных феноменов в истории культуры.

Список литературы (Основной):

Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000;
Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М., 1995;
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., Мысль. 1993;
Гачев Г. Национальные образы мира – в кино. Киноведческие записки. 1995., № 28;
Шрейдер П. Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер. Киноведческие записки. 1997., № 32

Список литературы (Дополнительный):

История кино как история культуры и как история людей // Клейман Н. Формула финала. Статьи, выступления, беседы. М., 2004;
Паперный В. Культура Два. М., Новое литературное обозрение. М., 1996;
Михалкович В. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., Наука. 1986;

Тема 20. История культуры как история смены ее типов. Значение такой постановки проблемы для выявления периодизации в истории становления аудиовизуальной культуры.

Обоснование П. Сорокиным существования в истории трех типов культуры: культуры чувственного типа, культуры идеационального типа и культуры идеалистического или интегрального типа. Чередование типов культуры в истории в соотнесенности с принципом циклизма. Взаимоотношения между чувственной и сверхчувственной реальностью в каждом типе культуры. Чувственная реальность как доминанта в культуре чувственного типа. Сверхчувственная реальность как доминанта в культуре идеационального типа. Культура интегрального типа как культура смешанного типа. Зависимость взаимоотношений между словом и изображением от типа культуры. Тип культуры и понятие базового типа личности в культурологической парадигме. Тип культуры и тип ментальности. Характеристика культуры XX века в соответствии с концепцией социодинамики П. Сорокина. XX век как затянувшийся переход от культуры чувственного типа к культуре идеационального типа. Генезис культуры идеационального типа в истории искусства. Символизм как художественное направление – начало реабилитации культуры идеационального типа. Символизм и кино. Футуризм и кино. Авангард и кино. Зависимость практики аудиовизуальной культуры в XX веке от угасающего и нарождающегося типа культуры. Отсутствие единого критерия в эстетических оценках явлений аудиовизуальной культуры. Визуализация культуры как следствие зависимости аудиовизуальной культуры от культуры чувственного типа. Эскалация аудиовизуальной культуры как выражение духа культуры чувственного типа.

Выявление в кино признаков альтернативных типов культуры. Аудиовизуальная культура как способ преодоления ценностных ориентаций культуры чувственного типа. Вспышка авангарда в традиционных и новых визуальных формах как сопротивление продолжающей функционировать культуре чувственного типа. Авангард в искусстве и киноавангард. Кризис мимесиса в аристотелевской интерпретации как кризис культуры чувственного типа. Кризис европейской культуры как кризис культуры чувственного типа. Опыт авангарда и платоновское понимание «идеи». Институционализация системы эстетики в ее просветительском варианте как выражение духа культуры чувственного типа. Западная эстетика как эстетика модерна. Культура идеационального типа как основа выхода эстетики за пределы модерна. Эстетика эпохи модерна как абсолютизация чувственной реальности. Культура идеационального типа как реабилитация сверхчувственной реальности. Приложимость критериев просветительской эстетики к осмыслению опыта аудиовизуальной культуры XX века. Исчерпывается ли опыт аудиовизуальной культуры его интерпретацией в соответствии с эстетикой Просвещения? Оценка опыта аудиовизуальной культуры с точки зрения возникновения и становления культуры XX века. Опыт аудиовизуальной культуры XX века: выход к ценностным ориентациям других культур. Потребность в ассимиляции ценностных ориентаций других культур. Ассимиляция опыта других культур с точки зрения необходимости реабилитации сверхчувственного опыта как определяющего в культуре идеационального типа. Взаимоотношения Запада и Востока с точки зрения становления культуры чувственного и культуры идеационального типа. В. Воррингер о двух эстетических системах в истории культуры. Исторический опыт России сквозь призму культурологического прочтения. О чем свидетельствует активность в начале XXI века кино в странах Востока? Проблема одновременного существования в русской культуре начала XX века ренессанса и декаданса. Декаданс как закат культуры чувственного типа. Ренессанс как возникновение культуры идеационального типа. Традиции романтизма в истории становления культуры идеационального типа. Романтизм как вспышка культуры идеационального типа в культуре чувственного типа. Символизм как второе рождение романтизма. Русский символизм как «малый ренессанс» в истории становления культуры идеационального типа. Гегелевская трактовка символической фазы в становлении Духа и культура идеационального типа. Символизм с точки зрения циклической логики в истории культуры. Значение опыта художественного авангарда в истории становления культуры идеационального типа. Значение русской культуры для становления культуры идеационального типа как универсальной культуры. Взгляд на возникновение кинематографа сквозь призму ранних этапов в истории становления культуры идеационального типа. Кино в соотнесенности со сверхчувственной доминантой в культуре идеационального типа. П. Шрейдер о латентном стиле в истории кино. Трансцендентальный стиль в кино как выражение ценностных ориентаций культуры идеационального типа. Режиссеры – представители трансцендентального стиля в кино (Одзу, Брессон, Дрейер, Тарковский). Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с культурой чувственного типа. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с культурой идеационального типа. Зависимость смены систем видения в аудиовизуальной культуре от типа культуры.

Список литературы (Основной):

- Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000;
Сорокин П. Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль. М. Издательство МГУ., 1994;
Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. М., 1993;

Хренов Н. Экранная культура в контексте перехода от индустриальной к постиндустриальной цивилизации // Наука телевидения. Выпуск 12., М., 2016;

Список литературы (Дополнительный):

Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994;
Хренов Н. Избранные работы по культурологии. М., Согласие., 2014;
Тойнби А. Постигание истории. М., Прогресс. 1991;
Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997

РАЗДЕЛ 11. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с государством.

Тема 21. Аудиовизуальные виды искусства и государственная культурная политика.

Цели и задачи государственной культурной политики. Принцип историзма в исследовании культурной политики государства. Кино как социальный институт, способствующий выживанию и развитию общества. Кино в функции формирования и поддержания идентичности. Отношения между идеологией, утопией и психологией. Функционирование отечественного кино с точки зрения массовой ментальности как утопической ментальности. Кино между утопизмом массы и утопизмом власти. Художественный и политический авангард. Соотношение социальных функций кино с точки зрения государства, общества, культуры и личности. Государственная идеология эпохи построения социализма в ее монологической форме. Государственная политика как поиск гармонии между традициями культуры, рациональными проектами развития общества и потребностями личности в самореализации. Кризис идентичности в России как имперской идентичности в первые десятилетия XX века. Социалистический проект в России и кино в функции формирования и поддержания коллективной идентичности. Кризис социалистического проекта во второй половине XX века и его отражение в кино. Переходная эпоха в истории России XX века и кризис идентичности. Рубеж XIX-XX веков: очередной переходный период и функционирование кино в новой ситуации. Кино и государство. Функции аудиовизуальной культуры по отношению к государству. Государство как империя. Распад и возрождение империи в истории российской цивилизации как контекст социального функционирования кино. Распад старой российской империи как контекст возникновения и ранней стадии становления кино. Процесс распада советской империи во второй половине XX века как контекст подъема и последующего кризиса кино. История распада и реабилитации империи как основа для периодизации в истории кино. Возникновение и становление кино на фоне надлома и распада российской империи. Социальная аномия как следствие распада империи. Функции кино в ситуации социальной аномии. Эпоха смуты и коллективная идентичность как проблема. Аудиовизуальная культура в функции формирования и становления коллективной идентичности. Генезис в этой ситуации футуристической и консервативной утопии. Кино и утопия. История кино в соотнесенности с просветительской и романтической парадигмой. Оппозиция модерна и романтизма в истории XX века. Зависимость от этой оппозиции открытости и закрытости в функционировании русской культуры. Активность модерна и романтизма на разных этапах истории кино. История кино в контексте циклической логики в истории XX века. Выделение фаз в истории кино в соотнесенности с циклической логикой истории. Зависимость социальных функций кино от смены фаз исторического цикла. Периодизация в истории кино в циклической перспективе. Зависимость актуализируемых функций кино от фаз в циклическом рассмотрении кино. История кино как история его социальных функций по отношению к государству, обществу, личности, культуре. Характеристика выделяемых в истории как истории социальных функций кино фаз. Первая фаза в истории кино. Функции кино в соотнесенности с городской культурой

рубежа XIX – XX веков. Коммуникативный фактор как интегрирующий фактор. Публика кино как коммуникативная общность. Роль интегрирующей функции кино в ситуации распада империи и социальной аномии. Кино в ситуации коммерциализации. Вторая фаза: реакция общества на распад империи. Постепенная активизация имперского комплекса в латентной форме. Люмьеровская тенденция в функционировании кино как выражение потребности в демифологизации мышления. Ренессанс документализма как показатель освобождения от мифологизации и фольклоризации истории. Значение теории «киноглаза» Д. Вертова. Утопизм мировосприятия поколения 20-х годов. Смыкание художественного и политического авангарда. Государство как произведение искусства (Платон, Буркхардт). Романтическая линия как коллективное бессознательное. Строительство нового общества как триумф проекта модерна. Имперский комплекс в форме проекта модерна. Коллективное бессознательное в его средневековом выражении как обратная сторона реализации проекта модерна. Кино в контексте империи нового образца и ее последующего распада. Кино и политическая цензура. Третья фаза: вытеснение футуристической установки консервативной утопией. Мифологизация истории в новой форме. Закат люмьеровской линии в истории кино. Сталинизм как реабилитация империи в ее визуальной форме. Миф вместо документа в «культуре 2». Мифологизирующая функция кино на третьей фазе. Образ Сталина на экране как «культурного героя» мифа. Соотношение на экране государственной, общественной и частной жизни. Этика «советского классицизма». Растворение частной и общественной жизни в государственной жизни. Отражение этого обстоятельства в кино. Совпадение четвертой фазы в истории кино с периодом оттепели. Взрыв поэзии на экране : от «советского классицизма» к «советскому сентиментализму» (фильм Г. Чухрая «Баллада о солдате»). Новые отношения между государственной, общественной и частной жизнью. Социальные функции кино эпохи оттепели в соотнесенности с личностью. Повышение статуса личности в кино на третьей фазе. Ренессанс «авторского» фильма в кино эпохи оттепели. «Авторское» кино в соотнесенности с функциями кино по отношению к личности. Возвращение кино к институционализации субъективности. Противоречие между элитой и массой в кинематографической сфере. Период оттепели как период надлома империи в формах социализма. Надлом империи и возрождение социальной аномии. Актуализация в формах кино неомодернистской, экзистенциалистской и неоромантической установки в русской культуре. Период застоя и последующая перестройка как основа четвертой фазы в истории кино. Пятая фаза в истории кино: от эйфории от распада советской империи к ностальгии по империи. Активизация консервативной традиции в мировосприятии как реакция на слабость либеральных сил. Актуализация аномии. Распад советской империи и опасность «заката» российской цивилизации, функционирующей в истории в форме империи. Возрождение имперского комплекса. Свертывание либерализации. Проект новой культурной политики государства.

Список литературы (основной):

- Фомин В. Кино и власть. Советское кино: 1965-1985 годы., М., 1996;
Жабский М. К социологической рационализации государственной кинополитики // Вестник ВГИКа. 2015., № 4 926);
Фомин В. На братских могилах не ставят крестов. Искусство кино. 1989, 1990., № 1, 2, 3;
Актуальные проблемы культурной политики современной России. М., Ленанд., 2008;

Список литературы (Дополнительный):

- Жабский М. Государственная опека кинематографии: проблема целеполагания // Вестник ВГИКа., 2014., № 3 (21);
История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М., 1977;

Левченко И. Цензура как социокультурный феномен // Социологические исследования. 1996., № 8;
Жарков В. История цензуры в России XIX-XX веков. М., 2001;

Тема 22. Цензура как способ преодоления дисфункциональности аудиовизуальной культуры.

Функциональность и дисфункциональность в развитии аудиовизуальной культуры. Цензура против дисфункционализма. Проблематика цензуры как значимый раздел в осмыслении функций аудиовизуальной культуры в соотнесенности с государством. Цензура между государством и культурой. Цензура в истории отечественного кино. Цензура как поединститут в кино как социальном институте. Генезис цензуры в сфере искусства. Упразднение цензуры в 1991 году. Феномен постцензурного кино. Цензура как способ самосохранения нации или «гестапо для умов». Блеск и нищета отечественного подцензурного кино. 2010-е годы в кино: бюрократический реванш. Нарастание недовольства кино в эпоху «перестройки». Актуальность проблематики государственного контроля над кинопродукцией. Типы цензуры. Цензура от имени церкви и от имени государства. Религиозная цензура. Кино как порождение секулярной культуры. Опыт запрета фильмов со стороны церкви. Проект «черного списка» фильмов. Компромисс между продюсерами и церковью: создание фильмов на библейские сюжеты. Демонстрация фильма в храме. Запрет на такие кинопоказы. Ватикан как инициатор специализированной христианской киносети. Кино как конкурент церкви. Функционирование кино как подрыв нравственных и социальных устоев. Кино и рынок. Рынок как причина распада традиционных ценностей. Является ли кино причиной кризиса христианской церкви? Церковь: крестовый поход против секса, наркотиков и кино. Голливуд как «столица разврата». История цензуры в западных странах. Опыт действия кодекса Хейса в Америке. 60-е годы: кодекс Хейса как анахронизм. Негативные оценки классических фильмов и кризис доверия к религиозной и государственной цензуре. 1956 год: пересмотр кодекса Хейса. 1966: вторичный пересмотр кодекса Хейса. Запад : постцензурный период в кино. 1980-е годы как начало постцензурного периода в отечественном кино. От идеологии к культуре: культура как форма цензуры. От цензуры к самоцензуре. Принцип возрастных ограничений для показа фильмов. Зависимость ограничений от типа культуры. Цензура и массовая аудитория. Разрыв отечественного кино с массовой аудиторией. Платон: генезис цензуры в истории человечества. К. Маркс о цензуре. К. Маркс о цензуре: цензура как критика. Взаимодействие между цензурой и критикой как поединститутами в кино как социальном институте. Критика как общественная институция. Функции критики и цензуры как поединституты. Кризис кино и кризис критики. Цензура и установки массовой публики. Новаторство в кино и вкусы массовой аудитории. История кино как история массовой публики. История кино как история социальных функций кино. Публика как субъект и объект кинопроцесса. Социально-психологические функции кино: изживание агрессии. XIX век: идея вырождения народа под воздействием искусства (М. Нордау). Обратная сторона эпохи оттепели. Российская история как постоянное возвращение к оттепели. Серебряный век как первая в XX веке оттепель в России. Уроки первой оттепели. А. Панченко о «тоске самоубийства» в эпоху Серебряного века. Ренессанс и декаданс - два признака культуры в эпоху первой оттепели. А. Солженицын и идея «вымирания славянских народов». Масса как хранительница архаических состояний в истории общества. Регресс к архаическому состоянию как закономерность исторической эволюции. С. Эйзенштейн о регрессе в процессах творчества и восприятия. Ритмы развития кино и ритмы развития культуры. Консервативный и инновационный полюс в развитии культуры. Эпохи оттепели как взрыв инновационного начала в истории культуры эпохи застоя как выход на поверхность архаических

комплексов. Масса как хранитель архаических комплексов. Требование цензуры в эпохи прорыва архаических комплексов. Упразднение цензуры в эпохи инновационных форм развития. Связь между свободой творчества и ее ограничениями. Прорыв инновационного комплекса как причина стремления культуры к реабилитации консервативного комплекса. Постцензурное кино как основа развития инновационного комплекса. Негативные последствия рыночных отношений как отклонения от естественного развития инновационного комплекса. Роль продюсера в примирении инновационного и консервативного полюса культуры. Цензура и тип культуры. Взаимодействие между типами культуры и проблема контроля. Кино 10-х годов XXI века: реабилитация консервативного полюса в культуре как реакция на инновационную стихию трех десятилетий. Активизация консервативного комплекса и актуальность проблемы ограничений в сфере кино. Государственная культурная политика и проблемы цензуры.

Список литературы (Основной):

- Каннети Э. Масса и власть. М., 1997;
Хренов Н. От технологии суггестивного воздействия к эстетике диалога // Массовые жанры от 20-х к 80-м годам XX века. М., 2002;
Кино тоталитарной эпохи. Искусство кино. 1990., № 1-2;
Поршнев Б. Контрсуггестия и история // История и психология. М., 1971;

Список литературы (Дополнительный):

- Цензура в царской России и в Советском союзе. Материалы конференции 24-27 мая 1993 года. М., 1995;
Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет., т. 1., Тбилиси., 1991; Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995;

РАЗДЕЛ 12. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с обществом.

Тема 23. Аудиовизуальная культура в контексте перехода от индустриального к постиндустриальному обществу.

Аудиовизуальная культура в соотнесенностью с историей общества. Функции аудиовизуальной культуры в соотнесенностью с обществом. Необходимость обращения к социальной психологии. Социология и социальная психология искусства. Идеология и социальная психология. История общества и история новой визуальности. История общества как история доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества. История аудиовизуальной культуры в соотнесенности с ценностными ориентациями индустриального общества. Индустриальное общество как массовое общество. Потребности индустриального общества и функции аудиовизуальных искусств. Фотографическая фаза в истории аудиовизуальной культуры и ценностные ориентации индустриального общества. Кинематографическая фаза в истории аудиовизуальной культуры и ценностные ориентации индустриального общества. Аудиовизуальная культура в ситуации перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. Возникновение телевидения в ситуации перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. Совпадение телевизионной фазы в истории аудиовизуальной культуры с начальной фазой постиндустриального общества. Социальные функции аудиовизуальной культуры в соотнесенности с ценностными ориентациями постиндустриального общества. История становления индустриального общества в контексте смены культурных циклов. Ценностные ориентации индустриального общества и установки культуры чувственного типа. Статус среднего класса в истории становления индустриального общества. Отражение потребностей и вкусов среднего класса в кино. Установки индустриального общества в соотнесенности с потребностями культуры чувственного типа. Прогресс в развитии

индустриального общества как продление длительности культуры чувственного типа. Взаимоотношения между массой и властью на ранних этапах индустриального общества. Проблема оппозиции между элитой и массой как проблема раннего этапа в становлении индустриального общества. Функционирование фотографии и кино в ситуации омассовления. Взаимоотношения экранной и массовой культуры в эпоху омассовления. Эпоха омассовления как эпоха цивилизации (О. Шпенглер). Взаимоотношения общества, государства, культуры и цивилизации. Эпоха омассовления как эпоха распада культуры чувственного типа. Гипертрофия гедонистической функции в эпоху омассовления. Гедонистическая функция в ее массовых проявлениях. Гипертрофия функции преодоления эмоционального дефицита (развлекательной функции) на ранних этапах истории кино. Х. Ортега - и-Гассет: новые отношения между творческим меньшинством и нетворческим большинством. Характеристика человека массы в эпоху распада культуры чувственного типа. Критика как подинститут на разных фазах становления индустриального общества. Критика и журналистика. Судьба критики в эпоху омассовления. Кино как фактор становления секуляризированного общества. Коммерциализация экранной культуры как основа гипертрофии гедонистической функции в ее массовом варианте. Активность массовой публики в художественной жизни общества. Взаимоотношения между критикой и массовой публикой. Воздействие массовой публики на становление жанров на раннем этапе истории кино. Соотношение постоянной и случайной публики на ранних этапах в истории кино. Исключительная востребованность кино в эпоху омассовления. Воздействие массы на функционирование кино и воздействие кино на другие виды искусства. Кинематографическая коммуникация как универсальная коммуникация в эпоху омассовления. Проблема коммуникации как проблема языка кино. Эксперименты С. Эйзенштейна с этой точки зрения. Кинематографическая культура как выражение возвратного движения истории к «варварству». Отражение этого явления в критике (К. Чуковский и др.). От Д. Вико к К. Чуковскому. Трансформация функций кино на второй фазе в истории аудиовизуальной культуры. Формирование тоталитарного государства как новая редакция реализации империи в ее византийской форме. Роль политического авангарда в реабилитации империи. Роль массы в институционализации имперского комплекса.

Список литературы (Основной):

Поршнев Б. Социальная психология и история // М., 1979;
Хренов Н. Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006;
Додонов Б. Эмоция как ценность. М., 1978;
Давыдов Ю. Вульгарно-потребительский гедонизм и кризис художественного восприятия // Кризис буржуазной культуры и музыка. М., 1973;

Список литературы (дополнительный):

Перов Ю. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Л., 1980;
Феномен массовости искусства. М., 2004;
Испытание конкуренцией. Отечественное кино и новое поколение зрителей. М., 1997;

Тема 24. Вторая половина XX века: надлом тоталитарного государства и роль кино в этом процессе.

Несовпадение между сознанием и подсознанием в интерпретации функционирования государства в новой имперской форме. Имперский комплекс как подсознательный комплекс. Имперская ментальность как коллективное бессознательное. Необходимость постижения имперского комплекса на социально-психологическом уровне. Явные и латентные функции экранной культуры в соотнесенности с обществом. Общество как масса. Унифицирующие функции тоталитарного государства. Трансформация

общества в массу . Регресс в психологии личности под воздействием трансформации общества в массу. Упразднение в тоталитарном обществе партий, социальных общностей, субкультур и т.д. Идеологизация в сфере кино как способ упразднения индивидуальных стилей. Регресс в психологии как основа реабилитации мифологического мышления. Мифологизирующая функция экранной культуры на второй фазе. Миф как способ интеграции общества. Интегрирующая функция экранной культуры на второй фазе истории. Идеологические функции экранной культуры. Идеология как основа новой коллективной и индивидуальной идентичности. Функция экранной культуры как функция формирования и поддержания индивидуальной и коллективной идентичности. Общество на третьей фазе истории аудиовизуальной культуры. Авторитарный тип личности в жизни и на экране. Авторитарный тип личности как преобладающий тип на третьей фазе истории кино. Социально-психологические последствия выражения личностного потенциала в ситуации несвободы. Феномен образа врага как консолидирующего фактора и как способа растворения общества в государстве. Анатомия образа врага в его социально-психологическом аспекте. Образ врага на экране. Образ врага как компенсаторный фактор. Образ врага: способ канализации агрессии массы не на власть, а на врага внешнего и внутреннего. Кино в функции демонизации инакомыслящего. Гипертрофированный образ внешнего врага как способ выявления врага внутреннего. Образ врага в его экранных формах как выражение регресса в исторические эпохи варварства. Общество на четвертой фазе истории. Понижение статуса государственной жизни и активизация общества. Эффект второй мировой войны в возникновении оттепели. Возникновение критического осмысления истории как истории государства. Оттепель как исходная точка демократизации общества. Экранная культура в функции стимулирования общего пробуждения. Активизация личного начала. Расхождение между политическим и этическим факторами. Реабилитация документального принципа в кино. Экранная культура в функции демифологизации событий в истории государства. Становление исторического сознания и роль экранной культуры в этом процессе. Активность люмьеровской парадигмы на четвертой фазе в истории кино. Разрушение барьеров в ассимиляции художественных ценностей других культур. Вестернизация кинематографической жизни в эпоху оттепели. Четвертая фаза как восстановление прерванной преемственности в функционировании русской культуры. Преемственность как преемственность на уровне культуры. Интерес к первым десятилетиям XX века как попытка продолжения становления культуры идеационального типа на ее ранней фазе. Значение творчества А. Тарковского для понимания смены типов культуры. Четвертая фаза: консервативная традиция в форме коллективного бессознательного. Эпоха перестройки как противоречие между либеральными и консервативными ценностями. Слабость либерализма как способ провоцирования активности консервативной традиции. Неудачи либерализма на практике как основа прорыва консервативной традиции. Цивилизационный смысл новой реабилитации имперского комплекса в начале XXI века. Либерализм как причина распада империи. История России как типа цивилизации в формах истории империи. Распад империи как причина распада цивилизации. История России как история цивилизации как циклическое возвращение к исходной точке. Верность России как типа цивилизации византийской традиции и расхождение ее с императивами западной цивилизации. Опыт экранной культуры на пятой фазе истории : между либерализмом и консерватизмом. Победа консервативной традиции как активизация коллективного бессознательного: новое возвращение к исходной точке истории. Отражение этой проблематики в практике аудиовизуальной культуры.

Список литературы (Основной):

Хренов Н. Функции кинематографа в социально- политической истории России // Социология и кинематограф. М., 2012;
Жабский М. Социальная драма кинематографа. Аналитическая летопись. 1969-2005., М., 2009;
От искусства оттепели к искусству распада империи. М., Канон-плюс. 2013 (Отв. Редактор Н. Хренов);
Хренов Н. Империя и культура. Избранные работы по культурологии. М., 2014;

Список литературы (Дополнительный):

После оттепели. Кинематограф 70-х. М., 2009;
Жабский М. Системный кризис кинематографии // Десять лет, которые потрясли культуру. Очерки культурной жизни России на рубеже веков. М., 2002;
Жабский М., Тарасов К., Фохт-Бабушкин Ю. Кино в современном обществе. Функции – воздействие- востребованность. М., 2000;
Под знаком вестернизации., М., 1995;

РАЗДЕЛ 13. Функции аудиовизуальных видов искусства в соотносительности с личностью.

Тема 25. Личность как субъект и объект коммуникативного процесса.

Личностной аспект аудиовизуальной культуры как психологический аспект ее функционирования. Личность как субъект и объект коммуникативного процесса. Личность как субъект коммуникативного процесса – предмет изучения психологии. Социологический подход: индивид с точки зрения утверждаемых обществом ценностей, норм и образов. Психологический подход: общество с точки зрения личности. Соотношение в функционировании кино личностного и массового. Массовое в индивидуальном как предмет изучения социальной психологии. От социологического к психологическому рассмотрению кино. Отношения экранной культуры и личности как психологический аспект кинопроцесса. Понятие социальной роли как регулярного инструмента. Потенциал личности и степень его реализации с помощью социальной роли. Предмет психологии: соотношение личности и социальной роли. Барьеры адекватной реализации потенциала личности с помощью социальной роли. Аудиовизуальная культура как средство компенсации нереализованного потенциала. Компенсаторная функция аудиовизуальной культуры. «Человек играющий» в формах аудиовизуальной культуры. Игровой потенциал аудиовизуальной культуры и его компенсаторные функции. Идентификация и проекция как психологические механизмы и их значимость для игрового потенциала кино. Игровой аспект творческой деятельности в кино. Игровой аспект восприятия экрана. Коммуникация между экраном и аудиторией как диалог в форме игры. Реакции аудитории с точки зрения игры. Идентичность как предмет социологического и психологического исследования. Понятие идентичности. Индивидуальная, групповая, субкультурная и коллективная идентичность. Идентичность и культура. Идентичность и субкультура. Идентичность и история. Идентичность и религия. Национальный и этнический аспект идентичности. Идентичность и поколение. Общество как набор социально значимых моделей для идентификации. Утрата идентичности. Негативная идентичность. Возрастная идентичность. Стадии в развитии идентичности. Социальные ценности как основа идентичности. Установки общества и формирование идентичности. Идентичность в эпоху индустриального и постиндустриального общества. Конструктивные и деструктивные аспекты молодежной энергии. Идентичность в переходные периоды. Функции кино как функции формирования и поддержания индивидуальной и коллективной идентичности. Функции формирования и поддержания идентичности как латентная функция кино. Первые десятилетия существования кино и кризис имперской идентичности. Роль кино в

формировании новой идентичности. Функции кино в контексте перехода от доиндустриального к индустриальному обществу. Конструирование новой идентичности и комплекс утопизма. Отечественное кино второй половины XX века: от футуризма к пассивизму. Изменения в идентичности: от идеологии как основы идентичности к культуре. Режиссеры советского кино как творцы новой идентичности. Миф и фольклор как слагаемые новой идентичности в формах кино. Исторический фильм как средство формирования и поддержания идентичности. Миф и история в фильмах В. Пудовкина, С. Эйзенштейна, В. Петрова и др. Сакрализация политики в фильмах о революции.

Список литературы (Основной):

Богданов К. Voxropuli. Фольклорные жанры советской культуры. М., 2009;
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992;
Хренов Н. «Человек играющий» в русской культуре. СПб., 2005;
Эрикссон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996;

Список литературы (дополнительный):

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 1999;
Юнг К. Психологические типы. М., 1995;
Кракауэр Э. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М., 1977;
Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1996;

Тема 26. Концепции личности в психологии. Функции аудиовизуальной культуры сквозь призму личности.

Психологическая наука и ее роль в постижении функций аудиовизуальной культуры. Кино и психоанализ. Популярность психоанализа в XX веке. Причины популярности психоаналитического метода в художественной сфере. Невроз как предмет психоаналитического исследования и его проявления в искусстве. Психоанализ как способ расшифровки бессознательных влечений. Осознаваемый и неосознаваемый уровень психики. Бессознательное как наиболее устойчивый слой психики. Концепция З. Фрейда как новая поха в истории самосознания человека. Открытие З. Фрейдом психологического механизма катарсиса. Искусство в поле внимания З. Фрейда. Фрейдизм: новое представление о личности. Понятие сублимации в психоанализе. Механизм вытеснения. Позитивизм и антипозитивизм З. Фрейда. История и культура. Невроз как следствие воздействия культуры на личность. Невроз как продукт подавления и искажения влечений. Эффект регрессии. Понятие либидо у З. Фрейда. Механизм проекции и его роль в творчестве и восприятии художественного произведения. Механизм идентификации в творчестве и восприятии. Структура личности в психоанализе (Я, Супер-Я, Оно). Оно как резервуар энергии либидо. Супер-Я как моральное сознание (совесть, долг, идеал). Супер-Я как результат воздействия на Я культуры. Личность между Эросом и Танатосом. Эдипов комплекс. Искусство как изживание и социализация невроза. История культуры как история вытеснения либидо. Культура как отказ от свободного следования инстинкту. Психоанализ и аналитическая психология К. Юнга. Юнг: от психологии к культурологии. Перенос акцента с индивидуального бессознательного на коллективное бессознательное. Юнг: потребность в анализе сказок, мифов для выявления общечеловеческой структуры бессознательного. Индивидуальное развитие личности и коллективное бессознательное. Индивидуация личности по К. Юнгу как процесс взросления и самореализации личности. Невроз как расплата за адаптацию. Понятие архетипа (arche- начало, typos – отпечаток, образец). Архетип как априорная, врожденная форма психики. Искусство как активизация архаических пластов психики. Система архетипов как генетический код, программа деятельности и развития. Бессознательное с его архетипами - опосредованное звено между

человеком и космосом. Бессознательное по Юнгу - не антагонист культуры, а ее общая основа и источник творчества. Влияние архетипа на память и творчество. Цель индивидуации – обретение самости. Самость как ядро личности. Личность и тень. Тень как воплощение индивидуальных вытеснений. Взаимоотношения между тенью и маской (персоной). Маска как заданный механизм. Маска (персона) как социальная идентичность. Разное понимание Фрейдом и Юнгом художественного творчества. З. Фрейд: искусство как изживание индивидуального невроза. К. Юнг: искусство как поиск идеала, в соответствии с которым формируется самость человека. К. Юнг: сверхличный смысл произведения искусства. Типы творческой личности: художник-экстраверт и художник – интроверт. Произведение – нечто большее, чем автор сможет осознать. Образ, развернутый в произведении, и коллективное бессознательное. Творческий процесс как бессознательное одухотворение архетипа, его развертывание и пластическое оформление. Кино и культурно-историческая школа в психологии. Культурно-историческая теория в психологии. Историко-генетический метод Л. С. Выготского. Значение открытий этой школы для гуманитарных наук. Актуальность идей Л. С. Выготского для науки о культуре. Роль знаков в психологии искусства. Вклад Л. С. Выготского в семиотику искусства. Исследование Л. С. Выготским структуры «внутренней речи» («Мышление и речь» (1934). Значение внутренней речи для искусства. Значение внутренней речи для становления киноязыка. Соотношение внутренней речи, монолога и диалога. Архаические слои чувственного мышления в искусстве. Влияние теории Л. Выготского на С. Эйзенштейна. Участие нижних слоев сознания в творческом процессе (работа С. Эйзенштейна «Основная проблема»). Активность первобытного мышления в синтаксисе киноязыка. С. Эйзенштейн: закономерности дологического мышления и их актуализация в формах кино. Работа Л. Выготского «Психология искусства». Психология катарсиса как предмет психологии искусства по Л. С. Выготскому. Катарсис как изживание подавленных аффективных влечений. Проект исследований в области психологии искусства (Л. Выготский, А. Лурия, С. Эйзенштейн). Соотношение чувственного и рационального в процессе творчества в книге С. Эйзенштейна «Основная проблема».

Список литературы (Основной):

Теория личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия по психологии личности. Самара. 1996;
 Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996;
 Хренов Н. Аналитическая психология К. Юнга и интерпретация текстов экранной культуры // Фундаментальные проблемы культурологии. Т. 2. Историческая культурология. СПб., 2008;
 Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Архетип и символ. М., 1991;

Список литературы (Дополнительный):

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995;
 Соколов Э. Введение в психоанализ. СПб., 1999;
 Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995;

РАЗДЕЛ 14. Функции аудиовизуальной культуры в соотносении с культурой.

Тема 27. Творчество в аудиовизуальных видах искусства с точки зрения культуры.

Творчество в кино как объект междисциплинарного исследования. Искусствоведческие, социологические, психологические и культурологические аспекты творчества. Личность художника в истории искусства как объект психологического исследования. Рождение истории искусства как научной дисциплины в Новое время. Проект

истории искусства Д. Вазари и место художника в этом проекте. Проблема автора в эпоху перехода от Средневековья к Ренессансу. И. Винкельман: проект истории искусства эпохи модерна. Идеи И. Винкельмана и их влияние на возникновение и становление эстетики в эпоху модерна (Кант, Гегель, Гете). И. Кант: соотношение гения и вкуса. Разрыв искусства с религией и необходимость в секулярном обосновании природы творчества. Эстетика как психология творчества. Кант: художественное творчество как игра. Игра как средство сопротивления нарастающему утилитаризму в Новое время. Игра как основа искусства (Кант, Шиллер) и как основа культуры (Хейзинга). Рождение социологии искусства в XIX веке (Конт, Спенсер, Дюркгейм, Тен). Социальные факторы творчества. Концепция творчества в «философии жизни». Философские идеи А. Бергсона и их влияние на искусство модернизма. Проблематика творчества в философии Н. Бердяева. Х. Зедльмайр: утрата в искусстве XX века «середины» как выражение кризиса искусства. Кризис искусства: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация. Значение возникновения в художественной культуре появления технических видов искусства. Активизация аристотелевской традиции построения поэтики в науке об искусстве начала XX века. Концепция творчества в работах представителей «формальной школы» в отечественном литературоведении. Антипсихологизм формалистов как предвосхищение методологии структурализма. Проблема автора в формализме и структурализме. Роль формализма в осознании языка кино. Проблема автора в аудиовизуальных видах искусства. Идея «смерти автора» Р. Барта и опыт кинематографа.

Список литературы (Основной):

- Зедльмайр Х. Утрата середины. М., Прогресс – Традиция., 2008;
Бергсон А. Творческая эволюция. М- СПб., 1914;
Бердяев Н. Смысл творчества // Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989;
Кинематограф и культура. Вопросы философии. 1990., № 3;
Телевидение США. Сборник статей. М., Искусство., 1976

Список литературы (Дополнительный):

- Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996;
Ханзен – Лева О. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001;
От массовой культуры к культуре индивидуальных миров: новая парадигма цивилизации. М., 1998;

Тема 28. От биографии творческой личности к «биографии культуры».

Творчество в кино и культура. Проблема типа культуры и востребованности определенного типа творчества. Творчество в кино как проблема психологии и культурологии. Проблема творчества в кино с точки зрения принципа историзма. Творчество и культура. Периоды подъема и упадка в функционировании культур и зависимости от этих периодов творчества. Несходство культур и проблема творчества в ее соотносительности с типом культуры. Проект Г. Вельфлина «История искусства без имен» в его культурологической интерпретации. Творческая индивидуальность в истории и в истории культуры. Понятие культурной модели у Л. Кребера и его значение для выявления статуса творческой личности в истории культуры. Гений как генератор художественных ценностей. Подъем в функционировании культуры как возникновение творческого поколения. Отношения творческой личности и поколения в культурологическом аспекте. Насыщение и истощение культурной модели (Кребер). Творчество как творчество в культуре: вторжение на индивидуального фактора в индивидуальную творческую

деятельность. Творческая продуктивность: роль наследственности и определенной ситуации в развертывании культурной модели. Культурная модель и зависимость от нее отбора творческих личностей. Культурная модель на рубеже XIX-XX веков. Кинематограф в соотнесенности с культурной моделью рубежа XIX-XX веков. Кино в соотнесенности с художественными течениями XX века. Кино и массовая культура. Творческая личность в художественном авангарде начала XX века и в авангарде в его кинематографической форме. Функции аудиовизуальной культуры в истории. Аудиовизуальные искусства как предмет исторического исследования. Исторический аспект возникновения, становления и функционирования аудиовизуальных искусств в соотнесенности с периодизацией становления индустриального и постиндустриального общества. Аудиовизуальная культура в ее синхронических и диахронических аспектах. Исторический аспект аудиовизуальной культуры как предмет изучения. От социологического аспекта к историческому аспекту аудиовизуальной культуры. История аудиовизуальной культуры как история последовательного возникновения разных ее форм (фотографии, кино, телевидения, интернета). Принцип выделения периодов в истории аудиовизуальной культуры. Набор функций, остающихся неизменными на протяжении какого-то времени как возникновение для выделения периода в истории аудиовизуальной культуры. Переходные периоды в истории функционирования аудиовизуальной культуры и их влияние на радикальные изменения в функционировании аудиовизуальных искусств. Становление индустриального общества как контекст возникновения и функционирования аудиовизуальных искусств. Рождение в индустриальном обществе новой визуальности, возникшей на технологической основе и экранная культура. Ценностные ориентации индустриального общества и функции аудиовизуальных искусств. Переход к индустриальному обществу как проблемная ситуация в трансформации коллективной идентичности. Функции аудиовизуальных искусств и потребности индустриального общества. Выдвижение на первый план коммуникативной, информационной, просветительской и ценностно-ориентационной функции. Переход от индустриальных к постиндустриальным обществам как новая ситуация в процессах трансформации коллективной идентичности. Вторая половина XX века как переходный период в функционировании аудиовизуальных искусств. Возникновение и становление аудиовизуальной культуры с точки зрения социокультурной динамики. Аудиовизуальная культура в ситуации смены культурных циклов. История аудиовизуальной культуры в соотнесенности с историей типа культуры и выделяемыми в этой истории периодами (Данилевский, Шпенглер, Тойнби, Сорокин, Гумилев). Зависимость периодизации в истории культуры не только от ритмов развития индустриального и постиндустриального общества, но и от ритмов функционирования типа культуры. Понятие времени в культуре и его отличие от понятия социального времени. Понятие большой и краткой длительности в историческом времени. Большие длительности в истории как специфичные для функционирования типов культуры. Разные парадигмы в понимании исторического времени (линейный принцип, нелинейный принцип, циклический принцип). Эпоха постмодернизма как эпоха пересмотра линейного принципа в историческом времени. Линейный принцип и его абсолютизация в философии модерна. Философия модерна как предыстория науки об обществе – социологии. Вытеснение первых идей о культуре, возникших в XV-XVI веке, интенсивным развитием социологии, призванной осмыслить логику становления индустриального общества. Становление культурологии в XX веке как реакция на нерешенность проблем, связанных с возникновением индустриального общества. Становление науки о культуре как основа периодизации с линейного принципа на циклический принцип исторического времени. История аудиовизуальной культуры с точки зрения линейного и циклического понимания истории. История как история возникновения, становления и надлома типов культуры. Концепция социодинамики П. Сорокина и ее потенциал для изучения истории

аудиовизуальной культуры. Электронные технологии как способ уяснения тенденции культуры XX века к реабилитации архаики. Реабилитация архаики в традиционных системах видения в XX веке. Реабилитация архаики в кино и телевидении как средствах коммуникации. Переходные эпохи в истории коммуникации. Возникновение письменности как средства коммуникации. Письменность как перевод звуковой стихии в визуальный код. Распространение письменности как упразднение тактильного начала в коммуникации. Связь зрения с тактильным началом на ранних этапах становления визуальной коммуникации. Телевидение как радикальная реабилитация тактильного начала. Телевидение как возвращение тактильного начала, характерного для ранних эпох становления изображения. Телевидение как реабилитация слуховой стихии. Телевидение как аудиотактильное средство. Понимание переходности: от социологического понимания переходности (теория трех волн Э. Тоффлера) к культурологическому пониманию переходности. П. Сорокин: XX век как переходная эпоха. Переходность как смена культурных типов. Определение типа культуры по П. Сорокину. История как перманентная смена трех типов культуры (культура чувственного типа, культура идеационального типа, культура интегрального типа). XX век как эпоха смены культурных циклов. От культуры чувственного типа к интегральной культуре. Аудиовизуальная культура XX века в контексте перехода от культуры чувственного типа к культуре интегрального типа.

Список литературы (Основной):

Метаморфозы «Я» художника (Отв. Редактор О. Кривцун), М., 2005;
Кребер А. Избранное: природа культуры, М., 2004;
Мид М. Культура и мир детства. М., 1988;
Жабский М. Посещаемость кино в социологическом измерении // Кино и городской зритель. М., 1978;

Список литературы (Дополнительный):

Тоффлер О. Третья волна. М., АСТ., 1999;
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006;
Хренов Н. Искусство в исторической динамике культуры. М., Согласие., 2014;

РАЗДЕЛ 15. Явные и латентные функции аудиовизуальной культуры.

Тема 29. Катартическая функция аудиовизуальных искусств как латентная функция.

Явные функции аудиовизуальных искусств как социологическая проблема. Коммуникативная, социализирующая, эстетическая, развлекательная, ценностно-ориентационная, просветительская, воспитательная, информационная, познавательная, гедонистическая, компенсаторная, рекреационная и т.д функции кино и телевидения. История изучения социальных функций в эстетике и в социологии искусства. Р. Мертон: понятие латентной функции социального института. Латентные функции экранной культуры. Функция преодоления эмоционального дефицита, катартическая функция, функция формирования и поддержания индивидуальной и коллективной идентичности. Рассмотрение этих функций с культурологической точки зрения. Функция экранной культуры как способа преодоления эмоционального дефицита. Преодоление эмоционального дефицита как латентная функция экранной культуры. Потребность человека в эмоциональных переживаниях. Эмоция как предформа мышления. Эмоция как способ перевода воспринимаемого на язык переживаний. Ценностная функция эмоций. Гедонизм: эмоции как единственные мотивы поведения. Сведение моральных требований к получению наслаждения и избегания страдания. Гедонизм: эмоция как единственный двигатель человеческого поведения. Потребность в эмоциональном насыщении как природная основа ценности эмоций. Сенсорная депривация как ограничение притока

раздражителей, воздействующих на органы чувств человека. Феномен «сенсорного голода»: отсутствие новых впечатлений как причина беспокойства, страха, раздражения, скуки. Отсутствие разнообразия эмоциональных переживаний как проблема. Бурное фантазирование как защитная реакция мозга от эмоционального голодания. Потребность организма в эмоциональном насыщении. Потребность в эмоциональном насыщении и формы ее удовлетворения. Эмоциональные переживания как врожденная физиологическая функциональная потребность. Непосредственные и косвенные формы удовлетворения в эмоциональных переживаниях. Эмоциональное переживание как самоцель. Экранная культура как производство эмоциональных переживаний. Формирование установок на определенные комплексы эмоций и понятие жанра художественного произведения. Индивидуальная потребность в эмоциональном насыщении. Потребность в социализированном эмоциональном насыщении. Типология эмоций (Б. Додонов): эмоции, связанные с влечением к необыкновенному и таинственному, эмоций, связанных с преодолением опасности и т.д. Социологический аспект преодоления эмоционального дефицита. Н. Васильев о «исторической» и «неврастенической» фазе истории в связи с недостаточностью и перенасыщением эмоций. Городская культура и эмоциональная жизнь в ее индивидуальных и социализированных формах. Экранная культура как регулятор эмоциональной жизни в ее индивидуализированных и социализированных формах. Дефицит эмоциональной жизни как основание для интенсивного развития массовой культуры. Город XX века: от дефицита эмоциональной жизни к ее перенасыщению. Функции экранной культуры в соотнесенности с эмоциональной жизнью. Потребность в острых ощущениях и наслаждениях как причина эскалации массовой культуры. Потребность в развлечении и потребность в преодолении эмоционального дефицита. Развлекательная функция экранной культуры как явная функция. Функция преодоления эмоционального дефицита как латентная функция экранной культуры. Катартическая функция экранной культуры как неявная функция. История осознания катарсиса как предмета научного изучения. А. Аникст: систематизация существующих в истории определений катарсиса. Религиозные, медицинские, этические и эстетические интерпретации катарсиса. Аристотель о катарсисе. Факторы, способствующие открытию катарсиса в античной философии. От культовой и воспитательной функции к катартической функции искусства. Открытие катартической функции как следствие обособления искусства от культа. Первые представления о структуре личности как основа для открытия катартической функции. Омассовление в античном варианте как следствие демократизации общества. Возникновение массовой публики в античном мире. Отрыв гедонистической функции искусства от его культовой функции. Катарсис: апелляция не к разуму, а к эмоциям. Катарсис с точки зрения эмоции как ценности. Страх и сострадание как слагаемые массового гедонизма. Психологические трактовки катарсиса в психологии XX века (Л. Выготский, З. Фрейд и др.). Л. Выготский о противоречии как основе воздействия искусства. Фабула и сюжет с точки зрения провоцирования и изживания эмоций. Расхождение между сюжетом и фабулой как проблема траты нервной энергии. Понимание катарсиса как разряда нервной энергии. Понимание катарсиса как разряда нервной энергии. От психологического аспекта осмысления катарсиса к его социологическому аспекту. Соотношение личностного потенциала и социальной роли. Социальная роль как признак социализированной личности. Неполнота выражения личностного потенциала с помощью социальной роли. Искусство как способ изживания страстей и эмоций, не нашедших исхода в обычной жизни. Искусство как способ изживания нервной энергии. Искусство как способ уравнивания организма со средой. Катартическая функция экранной культуры как адаптивная функция. Катартическая функция экранной культуры как эстетическая функция. Катарсис как способ вовлечения в процесс эмоционального переживания подсознательных комплексов. Возможность эстетического изживания неизжитых в реальности эмоций как значимый

фактор существования личности в обществе. Катартическая функция и компенсаторная функция экранной культуры. Выравнивание сознания и бытия как практическое преобразование мира. Вторичное или психическое – идеальное преобразование мира в формах искусства. Пассивная и активная форма вторичного преобразования мира. Галлюцинаторное удовлетворение запросов психики как пассивная форма. Замещение реальности галлюцинацией как следствие эмоционального дефицита. Катарсис как активная форма вторичного выравнивания организма со средой. Игровая интерпретация катартической функции как культурологический аспект восприятия и воздействия аудиовизуальной культуры.

Список литературы (Основной):

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006;
Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967;
Аникст А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: эпоха романтизма. М., Наука., 1980;
Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., Наука., 1983;
Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова: История учений о драме. М., Наука., 1972;

Список литературы (Дополнительный):

Катарсис. Метаморфозы трагического сознания. СПб., Алетейя., 2007;
Флоренская Т. Катарсис как осознание. Эдип Софокла и царь Эдип Фрейда // Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования., т. 2., 1978, Тбилиси;
Выготский Л. Психология искусства. М., 1968;

Тема 30. Функция формирования и поддержания коллективной идентичности как латентная функция аудиовизуальных искусств.

Функция формирования и поддержания индивидуальной и коллективной идентичности как латентная функция аудиовизуальной культуры.

Функция формирования и поддержания индивидуальной и коллективной идентичности как латентная функция аудиовизуальной культуры. Идентичность как предмет научного изучения. Значимость исследования идентичности в переходные эпохи истории культуры. Понятие идентичности в психологии. Индивидуальная, групповая, субкультурная и коллективная идентичность. Идентичность как проблема культуры. Идентичность и субкультура. Идентичность и история. Национальный и этнический аспекты идентичности. Идентичность и религия. Идентичность и поколение. Идентичность и псевдоидентичность. Идентичность и искусство. Аудиовизуальная культура в функции формирования и подражания индивидуальной и коллективной идентичности. Аудиовизуальная культура как производство социально значимых моделей для идентификации. Утрата идентичности. Кризис идентичности. Негативная идентичность. Возрастная психология и идентичность. Фазы в становлении индивидуальной идентичности. Социальные и культурные ценности как основа идентичности. Установки общества и формирование идентичности. Идентичность в эпоху перехода от доиндустриального к индустриальному обществу. Конструктивные и деструктивные аспекты молодежного энергетизма и идентичность. Роль аудиовизуальных искусств в формировании новой идентичности. Конструирование новой идентичности и комплекс утопизма. Процессы идентичности в первой половине XX века: от культуры как основы идентичности к идеологии. Идентичность во второй половине XX века: от идеологии к культуре. Режиссеры

кино как творцы новой идентичности. Сознательное и бессознательное в становлении типов идентичности. История отечественного кино в ракурсе распада и формирования коллективной идентичности. Идентичность и история. Исторический фильм как средство формирования и поддержания идентичности. Миф и история как элементы коллективной идентичности. Мифология и история в экранных отражениях. Рубеж XX-XXI веков: кризис кино как средства формирования и поддержания идентичности. Кризис кино как основа трансформации латентной функции экранной культуры в явную функцию. Распад империи в начале XX века и коллективная идентичность как проблема. Экранная культура в функции формирования новой идентичности. Идеология как основа формирования новой идентичности. Экранная культура и идеология. Распад империи как Вызов. Понятие «социальной аномии» в социологии (Э. Дюркгейм). Социальная аномия как следствие распада империи. Социальная аномия как отсутствие солидарности в обществе. От констатации социальной аномии к открытию варварства как внутрицивилизационного феномена (Н. Мотрошилова). Ситуация социальной аномии как исходная точка возникновения тоталитарного режима. Процесс омассовления как следствие распада имперской идентичности. От социальной атомизации к массовым движениям. Кинематограф как тип секулярной религии в контексте угасания сакральных ценностей. Кинематограф: экранная культура в зрелищных формах. Социализирующий эффект восприятия кино как зрелища. Кино как средство массовой коммуникации и как средство массового воздействия. Трансформация индивидуального сознания в процессе коллективного восприятия зрелища. Зрелище как объект изучения психологии масс. Кино как средство массового воздействия – эффективный механизм формирования коллективной идентичности. Экранная культура как политический, мифологический и художественный феномен. Политик4а и мифология в культуре 2 и в культуре 1. Вождь как архетип мифологического героя, «культурного героя». Тиражирование образа вождя с помощью экранной культуры. Особенности функционирования экранной культуры в ситуации социальной аномии. Социальная аномия как следствие перехода от традиционного к индустриальному обществу. Псевдоидентичность в формах экранной культуры. Суггестивный фактор экранной культуры. Понятие регресса в восприятии и воздействии экранной культуры (С. Эйзенштейн). Феномен омассовления в культуре XX века. Омассовление как следствие распада доиндустриального общества. Значимость коммуникативной функции экранной культуры в переходной ситуации. З. Фрейд: вождь как определяющий элемент сплоченности массы. Печатная культура в функции контрсуггестии. Экранная культура в функции суггестии. Несходство между вербальным и визуальным как несходство в степени растворения индивидуальной идентичности в коллективной. С. Эйзенштейн: поиски резервов чувственного мышления. Формула экстаза как регресса в глубинные слои чувственного мышления. Социальная аномия как следствие распада коллективной идентичности в переходный период от доиндустриального общества к индустриальному. Формирование новой идентичности и роль экранной культуры в этом процессе. Деперсонализация как признак новой коллективной идентичности. Художественный потенциал городского фольклора в «гештальте рабочего» и его роль в формировании новой коллективной идентичности. С помощью экрана. Фольклоризирующий дискурс в кино первой половины XX века. Утопия как слагаемое картины мира, воссоздаваемой в экранной культуре. Хилиастический подтекст утопии социализма. Роль смеха в утверждении новой коллективной идентичности. Комическое в экранных формах. Смех на экране и его фольклорное происхождение. Идеологическое и культурное в героях экрана первой половины XIX века. Трикстерское начало в героях экрана как «культурных героях» (фильмы Г. Козинцева и Л. Трауберга, Г. И С. Васильевых, А. Довженко). Трикстерская ипостась вождя революции на экране. Режиссер как демиург новой идентичности. Экранная культура как реабилитация мифологической реальности.

Миф как слагаемое новой коллективной идентичности. Мифологизация истории на экране. История как слагаемое новой коллективной идентичности. Значимость деяний предков для поддержания коллективной идентичности. Вторая половина XX века: реабилитация культуры в поддержании индивидуальной и коллективной идентичности. Роль экранной культуры в этом процессе. Распад империи в сталинском варианте как причина новой социальной аномии. Индивидуальная и коллективная идентичность на рубеже XX-XXI веков. Потребность в осознании функции экранной культуры как функции поддержания идентичности как явной функции. Роль истории и теории культуры в осознании значимости функции экрана как функции поддержания идентичности.

Список литературы (Основной):

Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. М., Медиум;
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., Университетская книга. 1996;
Кино и коллективная идентичность. М., ВГИК., 2013;
Жабский М., Тарасов К. Российское кино в поисках «своей» идентичности // Культурологические записки. Выпуск 16., М., 2014;

Список литературы (Дополнительный):

Гудков Л. Негативная идентичность. М., Новое литературное обозрение. 2004;
Кондаков И., Соколов К., Хренов Н. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты. М., Прогресс – Традиция, 2011;
Эриксон Э. Детство и общество. М., Прогресс., 1996;

РАЗДЕЛ 16. Аудиовизуальная культура на фотографической фазе своей истории.

Тема 31. Социологический аспект фотографии. Фотография и потребности индустриального общества.

Исторический аспект функционирования фотографии. История фотографии как история дискуссий на тему «является ли фотография искусством». Фотография как исходная точка коммуникации на технологической основе. Искусство и технология. История фотографии как история возникновения и трансформации ее функций. Художественные и нехудожественные функции фотографии. Фотография и наука. Фотография как синтез техники, науки и искусства. Прикладные функции фотографии. Функции фотографии по отношению к типу общества. Социологический аспект функционирования фотографии. Фотография в индустриальном и постиндустриальном обществе. Фотография в функции демифологизации реальности. Индустриальное общество как ускоритель перехода к секулярному обществу. Фотография как средство разрушения сакрализации реальности и как способ прорыва к предметно-чувственной реальности. Фотография как переход от трансцендентного к имманентному. Фотография: исчезновение ауры. Функции фотографии по отношению к индустриальному обществу. Фотография в функции документа как определяющая функция фотографии в культуре индустриального общества (А. Руйе). Переход к индустриальному обществу как исходная точка трансформации в функционировании фотографии. Самоопределение фотографии как вида искусства в постиндустриальном обществе. Фотография как предыстория кинематографа. Фотография: преодоление слова как доминанты в культуре. Фотография как средство реабилитации телесного начала в культуре. Печатное слово как упразднение звуковых и жестовых аспектов коммуникации. Фотография как начальный период реабилитации в культуре жеста, мимики, пластики, танца. Фотография как выпадение из тех матриц в организации времени, что утвердили себя в эпоху письменности и печати. От рукотворного изображения к изображению, полученному с помощью технологии. Революция в истории новой

визуальности: провозглашение независимости фотографии от традиционной визуальности (живописи). Понятие оптического видения эпохи. Влияние фотографии на живопись второй половины XIX века. Фотография и импрессионизм. Импрессионизм как предвестие новой визуальности. Фотография как Вызов. Импрессионизм как творческий ответ на Вызов. Фотография: начало кризиса созерцания. Фотография и органопроекция. Фотография как визуальный протез, сделавший возможным беспрецедентное расширение чувственных возможностей человека (Л. Мохой-Надь). Закат предметного искусства в живописи и возвращение его в фотографии. Фотография и мимесис. Фотография и авангард в живописи. Фотография с точки зрения психоанализа. В. Беньямин: фотография как актуализация оптического бессознательного. Фотография как открытие физиогномического мира. Роль фотографии в трансформации творчества и восприятия искусства XX века. Р. Барт: фотография в истории взгляда. Фотография как диссоциация сознания собственной идентичности. Фотография как область чистой случайности. Камера – обскура как один из истоков фотографии. Фотография и театр. Фотография как актуализация бессознательного. Фотография: присутствие референта в изображении. Фотография как предмет феноменологии. Эпоха фотографии как эпоха вторжения частного в сферу публичного.

Список литературы (Основной):

Руйе А. Фотография между документом и современным искусством. СПб., 2014;
Вартанов А. Фотография : документ и образ. М., Планета., 1983;
Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., ВГИК., 2009;
Поллак П. Из истории фотографии. М., 1983;

Список литературы (Дополнительный):

Фотография. Проблемы поэтики (Составитель В. Стигнеев)., М., Издательство ЛКИ., 2008;
Стигнеев В. От пикториализма отечественной фотографии. 1900-1950., М., Арт Бридж., 2013;
Морозов С. Русская художественная фотография. М., 1955;
Эйзенштейн С. Метод. В 2-х т., М., 2002;

Тема 32. Семиотический аспект фотографии как явление новой визуальности. Фотография и потребности постиндустриального общества.

Коммуникативные и информационные функции фотографии. Фотография и пресса. Фотография и медиа. Фотография как выражение духа культуры чувственного типа (П. Сорокин). Фотография: угасание сверхчувственного в культуре индустриального общества. Фотография в функции фрагментирования реальности и разрушения иерархии. Рубеж XIX-XX века: сдвиг в восприятии времени и пространства и фотография. Фотография в контексте взаимоотношений между вербальным и визуальным в культуре. Место фотографии в культуре литературоцентристского типа. Соотношение вербального и визуального в русской культуре и фотография. Трансформация коммуникации в формах прессы. Новые отношения между текстом и изображением. Соотношение общественной и частной жизни в индустриальном обществе. Эстетика фотографии: частное в форме публичного. Фотография между искусством и рынком. Фотография и историческая память. Актуальное и виртуальное в фотографии. Язык фотографии как искусства. Язык фотографии с семиотической точки зрения. Фотография как утверждение новой связи между предметно-чувственной реальностью и ее изображением. Фотография как знаковая система. Типы знаков (икон, индекс, символ) и фотография. Знаковая специфика фотографии. Знак «индекс» как специфический для фотографии знак (С. Сонтаг, Р. Краусс). Критика сведения знака в фотографии к знаку «икон» (А. Руйе). Фотография как исходная

точка новой визуальности. Визуальность в ее традиционных (живопись) и новых формах (фотография, кино и т.д.). Фотография как сообщение без кода (Р. Барт). Фотография как отрицание изображения рукотворного типа. Фотография как синтез знака «икон» и знака «индекс». Фотография и социальная обусловленность типов видения. Живопись как традиционный тип визуальности и легитимация фотографического видения с помощью живописи. Феномен пиктореализма в фотографии XIX и начала XX веков. Закат фотографии – документа в информационном обществе. Трансформация функций фотографии в эпоху функционирования кино и телевидения. Функции фотографии в постиндустриальном (информационном) обществе. Кризис фотографии – документа и культ фотографии – выражения. Новые функции фотографии в постиндустриальную эпоху. Перенасыщенность общения человека с миром потоком изображений. Фотография как способ восстановления связи с чувственной реальностью. Фотография как способ защиты человеческих ценностей от нарастания абстракции. Фотография и постмодернизм. Власть симулякра в культуре и фотография. Фотография в функции документа. Справедлива ли точка зрения А. Руйе по поводу заката той логики функционирования фотографии, что исходила исключительно из сведения фотографии к документу? Закат фотографии в функции документа как оборотная сторона повышения значимости художественной функции фотографии. Функционирование фотографии преимущественно в функции документа как установка индустриального общества. Фотография и позитивизм. Переход от индустриального общества к постиндустриальному обществу как основа для трансформации функций фотографии.

Список литературы (Основной):

- Зонтаг С. О фотографии. М., 2013;
Краусс Р. Фотографическое: опыт теории расхождений. М., 2014;
Пирс Ч. Избранные философские произведения. М., 2000;
Михалкович В. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 1986;

Список литературы (Дополнительный):

- Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до истории искусства. М., 2002;
Руйе А. Фотография между документом и современным искусством. СПб., 2014;
Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997;

РАЗДЕЛ 17. Аудиовизуальная культура на кинематографической фазе своей истории.

Тема 33. Кинематограф как явление новой визуальности в культуре литературоцентристского типа.

Противоречия в современной культуре: блокирование процессов индивидуализации как следствия письменности и печати архетипическими уровнями возрождающегося наследия архаических и традиционных культур. Возрождение наследия архаических и традиционных культур как свидетельство возрождения культуры идеационального типа. Становление медиа в XX веке как становление мозаичной культуры. Мозаичная культура как разрушение способов организации текста, внедренного письменностью и печатью. Разрушение линейной последовательности в организации текста как предыстория реабилитации мифологического сознания человека XX века. Роль визуальных способов организации в актуализации мифологического сознания. Актуализация мифологического сознания как показатель возрождения ценностных ориентаций культуры идеационального типа. Газета как мощное средство утверждения мозаичного сознания. Роль газеты в разрушении способов организации текста, утвердившихся в эпоху интенсивной индивидуализации культуры. XX век как эпоха преодоления наследия печатной культуры

и ее интерпретации в формах новой визуальности. От газеты к телевидению. Визуальность нового типа и мозаичная культура. Кино как транслятор образов, возникших в вербальной культуре и как мощное средство утверждения мозаичной культуры. Фотография как первая форма визуальности нового типа. Функционирование фотографии как предыстория становления мозаичной культуры. Выход фотографии за пределы иерархии, сформировавшейся до перехода к индустриальной культуре. Распространение фотографии и кино в ситуации перехода от доиндустриальных к индустриальным обществам. Распад иерархии, определяющей доиндустриальную культуру, в переходной ситуации. Возникновение мозаичной культуры как следствие распада традиционной иерархии. Переходная ситуация как распад традиционных и становление новых форм визуальности. Новые принципы организации в возникающей культуре. Принцип монтажа и его роль в утверждении иерархии в культуре XX века. Монтаж и мозаичная культура. Монтаж как эстетический и художественный феномен и как организующий принцип новой культуры. Монтаж как принцип организации визуальности нового типа и как принцип организации культуры (Вяч. Иванов). А. Моль о кризисе и исчезновении культуры гуманитарного типа и формировании мозаичной культуры. Роль медиа в возникновении и утверждении мозаичной культуры. Кино и монтаж. Гипертрофия монтажа в русском киноавангарде. Влияние монтажа в кинематографических формах на литературу. Монтажный принцип в кино и литературе. С. Эйзенштейн о монтажном принципе японской изобразительной культуры. С. Эйзенштейн: иероглифическая письменность как ключ к пониманию монтажа. Кинематограф в поисках собственного языка. Кино и цирк. Оппозиция сюжетности и программности в истории культуры. От программности цирка к программности телевидения. Отрицание сюжетности в отечественном киноавангарде 20-х годов XX века. «Монтаж аттракционов» как компенсация сюжетности и как новая форма организации художественного текста. С. Эйзенштейн об отношениях кино и цирка. Монтаж как средство утверждения причинно-следственных связей в повествовании и как средство их отрицания. Роль визуальности нового типа в упразднении сюжетности. Реабилитация мифа как следствие отказа от сюжета. Сюжет и миф. Мифологический и архетипический аспект кинематографического повествования. Отношение активизации мифа и архетипа в повествовании как следствие становления культуры идеационального типа. Соотношение сакрального и секулярного в структуре визуального текста. Сакральный смысл мифа. Цирковые приемы в театре и в кино. Режиссерский метод В. Мейерхольда. Влияние В. Мейерхольда на режиссуру С. Эйзенштейна. Визуальная культура XX века и пространство «большого опыта» (М. Бахтин). Проблема литературоцентризма применительно к разным типам культуры. Соотношение вербального и визуального в культурах литературоцентристского типа. Востребованность в городской культуре XX века цирка, эстрады, мюзик-холла, варьете как видов и жанров утверждающейся мозаичной культуры. Созвучность этих видов и жанров ритмам индустриального общества. Фотография как способ институционализации мозаичности (С. Сонтаг). Фотография между художественными и нехудожественными сферами. Перемещение фотографии от периферии к центру культуры. А. Руйе о кризисе созерцания. Конец эпохи разглядывания изображения. В. Беньямин о кризисе восприятия. Искусство и ритуал. История искусства как история освобождения искусства от ритуала: от культовой функции искусства к эстетической функции. История искусства как история утраты тактильного начала в изображении. История искусства как выход за пределы моторно-осознательных представлений в область оптических представлений. Г. Вельфлин: история искусства как утверждение оптической системы видения и вытеснения на периферию тактильной системы видения. Г. Вельфлин: интерпретация отношений двух систем видения с точки зрения линейного принципа. Визуальность нового типа как иллюстрация возвратного принципа в истории искусства. В. Беньямин о возрождении тактильного способа восприятия в культуре XX века. В.

Беньямин: восприятие кино по принципу восприятия архитектуры. Тактильность как определяющий функционирование архитектуры тип восприятия. В. Беньямин: кино как возрождение тактильной системы видения. Констатация этой тенденции в последующей истории становления визуальности нового типа. М. Маклюен о возрождении тактильности в телевидении. Реабилитация тактильного начала : прогресс или регресс? История искусства как разрыв визуальности и тактильности и как реабилитация тактильности. Типы культур в соотнесенности с проявленностью тактильного начала. Периодизация в истории кино. Распад империи как контекст социального функционирования кино на первой фазе своей истории. Социальные функции кино на первой фазе его истории. Производство и прокат фильмов на первой фазе. Кино как сфера предпринимательства. Коммерциализация кино на первой фазе. Отсутствие государственного контроля кино, значимость коммуникативной функции кино. Кино как средство массовой коммуникации. Рецептивные горизонты кинопублики первого призыва. Соотношение случайно и постоянной публики кино.

Список литературы (Основной):

Ямпольский М. У истоков поэтики кино. Опыт Жоржа Мельеса. Искусство кино, 1981, № 3;
Андроникова М. Сколько лет кино? М., Искусство. 1968;
Хренов Н. Воздействие «эстетических горизонтов» массовой публики на отношения кино и литературы в первые десятилетия XX века // Экранные искусства и литература. Немое кино. М., 1991;
Зоркая Н. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900 – 1910-х годов. М., Наука, 1976;

Список литературы (Дополнительный):

Туркин В. Драматургия кино. М. ВГИК., 2007;
Вартанов А. Образы литературы в графике и кино. М., 1961;
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер – класс для сценаристов, писателей и не только. М., 2011;
Хренов Н. История кино как история массовой рецепции: эпоха примитивов // Киноведческие записки. 2002., № 57;

Тема 34. Периодизация в истории кино как истории его социальных функций.

Кино как средство массовой коммуникации и как социальный институт. Начало становления кино как вида искусства. Развлекательная функция кино как доминанта. Первая фаза как фаза доинституционального функционирования кино. Кино в ситуации социальной аномии. Формирование публики кино как коммуникативной общности особого типа. Первая фаза как начало перехода от культуры слова к культуре более могущественных «наглядных образов». Социальная психология первой фазы истории кино. Особенности компенсаторной функции кино на первой фазе. Понятие *ressentiment* Ф. Ницше как ключевое для социальной психологии кино первой фазы. Атмосфера первых десятилетий XX века в соотнесенности с революционными настроениями. К. Чуковский о репертуаре первых синемаграфов и об эстетических потребностях человека массы. Идея «восстания масс» Х. Ортега-и-Гассета в ее кинематографическом выражении. Кинематограф как массовая коммуникация и как массовая культура. От образов массового искусства на первой фазе к политическим монстрам новой империи. Популярные герои массовой культуры на экране в их соотнесенности с персонажами политической истории. Феномен атомизированной массы и потребность в вожде. Феномен вождя в интерпретации З. Фрейда. От социальной психологии к политической истории (З. Кракауэр). Карнавальная интонация эпохи надлома империи и ее роль в рецепции кино на первой фазе. Фольклорный дискурс в кинематографической коммуникации на первой фазе. Жанр комедии и карнавальный дух

эпохи. Комедия в репертуаре первых кинотеатров. Поэтика лубка и карнавальная природа смеха. Распад империи на первой фазе и коллективная идентичность как проблема. Функция кино как функция формирования и поддержания коллективной идентичности. Зависимость этой проблемы от распада империи и становления индустриальной цивилизации. История XX века как драматический путь к институционализации либерализма в его государственных формах. Либерализация как причина распада империи. От распада империи к распаду цивилизации. Свобода как проблема. Вторая фаза в истории кино. Идеология как основа институционализации кино. Империя как архаическая форма выживания России как типа цивилизации. Творческий ответ большевизма на распад цивилизации. Спасение российской цивилизации через возвращение к империи византийского типа. Сталинизм с точки зрения вызовов по отношению к России как цивилизации. Сталинизм как реабилитация империи византийского типа. Империя как политическое средство выживания цивилизации. Актуализация консерватизма как компенсаторного средства, восполняющего революционные потрясения. От коммерциализации на первой фазе к идеологизации и огосударствлению кино. Взаимоотношения кино и государства на второй фазе. Государственная монополизация кино. Свертывание процесса вестернизации кино. Кино и цензура. Введение политической цензуры. Культурная политика империи сталинского типа в сфере кино. Революционная ситуация в обществе и пассионарная вспышка в российской цивилизации. Кино на второй фазе с точки зрения активности пассионария как типа личности. «Культурные герои» политической истории как следствие актуализации мифологического сознания. Функции кино в утверждении мифа в политических формах. А. Лосев о мифе в политических формах. Воплощение мифа в экранных формах. Феномен вождя в преодолении социальной аномии. Вождь как «культурный герой», т.е. мифологический герой («Клятва» М. Чиаурели). Роль массового сознания в возрождении мифологического мышления. Мифологический дискурс в кино на второй фазе. Кино в функции актуализации мифологического потенциала кино. Миф в идеологических и кинематографических формах. Вторая фаза: торжество идеи модерна и вытеснение романтического комплекса в коллективное бессознательное. Вторая фаза как вторжение авангарда в кинематографическую коммуникацию. Пассионарные аспекты авангарда. Постоянная и случайная публика кино. Городская культура как основа возникновения и утверждения кинематографического авангарда. Кризис авангарда на рубеже 20-30-х годов. Становление кино как социального института на второй фазе. Формирование новой идентичности как основополагающая функция кино на второй фазе. Рубеж 20-30-х годов как начало кинофикации деревни. Затухание авангарда как реакция на кинофикацию деревни. Фольклоризация и мифологизация кино. Расширение массовой аудитории кино и изменение социальных функций кино. Третья фаза в истории кино: большевистская империя в апогее становления. Эстетика нового классицизма и функции кино по отношению к государству. Утверждение вертикали власти. Милитаризация общества и культуры. Приближение второго акта первой мировой войны – второй мировой войны. Взрыв консерватизма как реакция на русскую революцию в его российских и немецких формах. Процесс милитаризации и его влияние на кино. Реабилитация военной истории России на экране. Модель исторического фильма: реабилитация культурной традиции в границах идеологии. Имперский комплекс против проекта модерна. Культура в имперской упаковке. Имперская интерпретация кинематографических сюжетов. Предшествующая история России как предыстория сталинской империи. Фильмы на военную тему как реабилитация ритуала жертвоприношения и как символ утверждения большевистского космоса. Мифологическое и историческое в фильмах о войне. Образ врага на экране. Столкновение империй как столкновение цивилизаций. Изменение содержания компенсаторной функции кино в ситуации классицистской установки империи. Личность как верноподданный империи на экране и в жизни. Архетип фармака в

кинематографическом выражении. Тип авторитарной личности в жизни и на экране (Т. Адорно). Кино на третьей фазе: суггестия без контрсуггестии. Суггестивный потенциал кино и его пропагандистские функции. От информационной функции экранной культуры к ее суггестивной функции. Проблема восприятия и воздействия экранной культуры. Экранная культура как социально-психологический феномен. Феномен суггестии в коммуникативном процессе. Два типа "заражения" в информационном процессе: подражание и внушение. Феномен суггестии в обычной жизни и в коммуникативном процессе. Б. Поршнев о суггестии коммуникативном процессе. Соотношение суггестии и контрсуггестии. Контрсуггестия как оппозиция внушению. Доверие и недоверие в коммуникативном процессе. Суггестия как полное доверие к информации. Оппозиция «мы» и «они» в коммуникативном процессе. Контрсуггестия как фактор сопротивления суггестии. Контрсуггестия как групповой и индивидуальный фактор. Неустрашимость суггестии в историческом процессе. Экранная культура как суггестивный феномен. Жанры экранной культуры с точки зрения суггестии и контрсуггестии. Контрсуггестивная функция комедии. Феномен контронтрсуггестии. Контронтрсуггестия как торможение контрсуггестии. Экранная культура в функции суггестии, контрсуггестии и контронтрсуггестии. Образ «врага народа» как фармака. Фармака на экране как средство изживания агрессии личности авторитарного типа, направленной на власть. Социально-психологические функции кино как средства изживания агрессии в ситуации несвободы. Ритуал в кинематографических формах как проблема выживания. Катастрофическая функция кино в ситуации несвободы. Культура как антагонист государства. Империя как внутренний Вызов. Социальные функции кино на третьем этапе в соотнесенности с культурой. Третья фаза: государство как доминанта. Культура на службе государства. Потенциал культуры в выживании общества. Кино на четвертой фазе своей истории. Четвертая фаза как фаза надлома империи: начало угасания модерна и реабилитация неоромантической установки. Четвертая фаза: распад империи в советской форме как контекст функционирования кино. От мифа к истории. Десакрализация образа вождя. Развенчание вождя и актуализация аномии. Искусство опережает историческую науку. Постигание истории в художественных формах. От понимания истории как истории государства к истории как истории общества. История XX века с точки зрения личности. Активизация контрсуггестии в кино оттепели. Социальные функции кино в соотнесенности с личностью. Ренессанс «авторского» кино в 60-е годы. Вторжение документа в художественную коммуникацию. Реабилитация метода «киноглаза» Д. Вертова. Оттепель как процесс либерализации. Новая волна вестернизации отечественного кино. Неоромантизм: реабилитация национальной ментальности в литературе и кино (Солженицын, Астафьев, Шукшин и др.). Империя на пути к либерализации. Застой как реакция на опасность распада цивилизации. Причины эскалации массовой культуры на экране Вестернизация отечественного экрана. Массовое и элитарное в отечественном кино. Кризис революционного фильма. Четвертая фаза: реальность надлома империи. Плюрализм эстетических и мировоззренческих установок в эпоху надлома империи. Коллективная идентичность в ситуации новой социальной аномии. Неоромантическое, неомодернистское и экзистенциалистское направления в кино на четвертой фазе. Четвертая фаза: реабилитация культуры как самоценной реальности. Цивилизационная идентичность: культура вместо идеологии. Культура и ее функции. Новые отношения между государством и культурой. Коллективная идентичность и потенциал культуры в трансформации коллективной идентичности. Национальные и религиозные аспекты культуры. Демифологизация истории на экране 60-х годов. Неоромантическая установка в кино эпохи надлома империи. Роль А. Солженицына в актуализации национального и религиозного аспектов культуры. Возрождение славянофильской традиции. Реабилитация модерна как одна из эстетических и мировоззренческих установок на фазе надлома империи. Реабилитация художественного

авангарда первых десятилетий XX века. Вторжение визуальных структур в предшествующей культуре вербального гештальта. Отражение этого сдвига в кино. Возвращение кино к приему «внутреннего монолога» как проекту, возникшему в 20-е годы (С. Эйзенштейн). Персонологическая установка на четвертой фазе в историческом цикле кино. Экзистенциализм в формах отечественного кино (А. Тарковский). Пятая фаза исторического цикла: от ностальгии по империи к реставрации империи. От имперского комплекса как социально-психологического феномена к его институционализации. Фантом вертикали власти. Распад империи как распад цивилизации. Реабилитация консервативных установок на рубеже XX-XXI веков. Возвращение к вертикали власти как доминанте. Проект новой культурной политики государства. Кризис кино на постимперской фазе. Распад коммуникации между кино и публикой как следствие утраченных кино его социальных функций. Социальные функции кино в соотнесенности с типом цивилизации. Новая волна вестернизации в форме американизации.

Список литературы (Основной):

- Другая история советского кино // Клейман Н. Формула финала. М., 2004;
История кино как история культуры и как история людей // Клейман Н. Формула финала. М., 2004;
От искусства оттепели к искусству распада империи (Отв. Редактор Н. Хренов)., М., Канон-плюс., 2013;
Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М., 1977;

Список литературы (Дополнительный):

- Экранные искусства и литература. Немое кино. М., Наука., 1991;
Экранные искусства и литература. Звуковое кино. М., Наука., 1994;
Экранные искусства и литература. Современный этап. М., Наука, 1994;
Нехорошев Л. Драматургия фильма. М., ВГИК., 2009;

РАЗДЕЛ 18. Аудиовизуальная культура на телевизионной фазе своей истории.

Тема 35. История образов после истории искусства: реабилитация тактильно – осязательной системы видения в аудиовизуальных видах искусства.

История трансформации эстетического и художественного опыта в границах индустриального общества. Индустриальное общество как массовое общество. Становление визуальности нового типа в контексте возникновения и становления массового общества. Возникновение и становление визуальности нового типа с точки зрения концепции О. Шпенглера. Позитивные и негативные последствия возникновения и становления визуальности нового типа. Трансформация восприятия эстетических и художественных феноменов в эпоху «смесильного упрощения культуры» (К. Леонтьев). Распад типов созерцания, сформированных на протяжении всей истории искусства, под воздействием становления визуальности нового типа. Визуальность нового типа в синхроническом и диахроническом ракурсе. Визуальность нового типа с точки зрения линейного и циклического принципа в истории. Ретроспекции аудиовизуальных искусств в ранние эпохи культуры как признак переходной эпохи. Возрождение архаических систем видения как признак циклического развертывания истории культуры. Архаические системы видения как тактильно-осязательные системы. Теория представителей венской школы искусствознания в осмыслении логики истории искусства (Ригль, Вельфлин и др.). Невозможность осмысления ретроспективных тенденций в визуальных формах XX века с точки зрения гегелевского принципа истории как истории становления духа. От последовательного появления выявляемых Гегелем фаз в истории к симультанизму в культуре XX века. Реабилитация символической стадии становления Духа в XX веке как признак

циклического развертывания истории. Реабилитация символических форм мышления как показатель глобального перехода на уровне культуры. От культуры чувственного типа к культуре идеационального типа. Становление визуальности нового типа с точки зрения социодинамики П. Сорокина. Реабилитация символических форм как свидетельство становления культуры идеационального типа. Трансцендентные формы мышления в мире визуальных систем видения как признак становления в XX веке культуры идеационального типа. Символ и миф в визуальности нового типа. П. Шрейдер о трансцендентном стиле в кино. Трансцендентный стиль в культуре идеационального типа. Становление визуальности нового типа с точки зрения соотношения внутреннего и внешнего в концепции развития Духа по Гегелю. Соотношение между внутренним и внешним в ситуации становления индустриального общества. Визуальность нового типа как проблема мозаичной культуры. Визуальность нового типа и история возникновения прессы. Социологический фактор становления мозаичной культуры. Психология человека городской культуры. Рост городов как следствие становления индустриального общества. Разные оценки вкусов и потребностей городской публики. Культура рубежа XIX-XX веков как «вторичное смесительное упрощение» (К. Леонтьев). От эпохи «цветущей сложности» культуры к декадансу начала XX века. Кризис созерцания в процессах эстетической и художественной коммуникации: американский и русский вариант. Соотношение элиты и массы в американской и русской культуре. Г. Лебон: социально-психологический фактор становления индустриального общества. Кризис эстетического вкуса в городах рубежа XIX-XX веков. Критика как поединститут в новой ситуации. От эстетики к психологии. Возникновение в городах потребительно-гедонистического типа восприятия (Ю. Давыдов). Отношения слова и изображения в начале XX века. Взаимоотношения прессы и литературы. Воздействие прессы на способы восприятия литературы: генезис поверхностного чтения. Распространение медиа как следствие становления индустриального общества. Причины поверхностной рецепции художественного текста. Утверждение утилитарного и функционального отношения к человеку как причина свертывания игры и угасания эстетического созерцания. Культура и цивилизация: разные варианты их взаимоотношений. Доминирование цивилизации как следствие утверждения индустриального общества. Индустриальное общество как общество потребления. Эстетика как сфера сопротивления цивилизационному прогрессу: культ игры в эстетике. Эпикуровский гедонизм против протестантского утилитаризма. Утилитаризм как установка индустриального общества. Свертывание созерцательности как следствие радикального разрыва ценностных ориентаций индустриального общества от предшествующих состояний истории общества. Изобразительная культура в ее традиционных формах в эпоху вторжения в культуру изображений, возможных на технологической основе. Феномен регресса в функционировании изображений. От оптических способов видения к тактильно-осязательной системе видения. Архаическая система изображения: изображение в практиках сакрального типа. История образов до истории искусства. Изображение в контексте ритуальных практик. Суггестивное воздействие магических и сакральных практик. Влияние фотографии на массовое восприятие живописи: оскудение созерцания. Ментальность человека индустриальной цивилизации и функционирование фотографии. История изображений до возникновения и после возникновения электронных технологий. Понижение статуса автора в визуальности нового типа. Живопись второй половины XIX века: предвосхищение форм, характерных для визуальности нового типа. Изменение на рубеже XIX-XX веков отношения к пространству и времени. Время как предмет философствования. Значимость времени в организации визуального текста. Организация художественного пространства в аудиовизуальных искусствах. Принцип «часть вместо целого» в изобразительной культуре прошлого. Роль фотографии и кино в передаче времени. Импрессионизм в живописи: ассимиляция поэтики фотографии и ее отторжение.

Значимость времени в живописи импрессионизма и в фотографии. Влияние импрессионизма в живописи на поэтику кино. Принцип *parsprototo* в литературе XIX века и в кино. Д. Гриффит: метонимический принцип как доминанта в развертывании повествования. С. Эйзенштейн о принципе *parsprototo*. Поиск этого принципа в живописи и в литературе докинематографической эпохи. Принцип *parsprototo* в истории живописи. Принцип «часть вместо целого»: от Диккенса к Гриффиту. Принцип «часть вместо целого» в разных типах культуры. Кино как «регресс» в истории становления визуальности. С. Эйзенштейн о кинематографическом монтаже как архаической форме мышления. Актуализация архаических форм мышления в структурах киноязыка. С. Эйзенштейн о кино как реабилитации архаического мышления. Актуализация архаики в кино как свидетельство значимости символической фазы в становлении Духа по Гегелю. Актуализация символических и мифологических форм в кино как реабилитация символических форм по Гегелю. Третья фаза становления Духа по Гегелю как романтическая фаза. Система видов искусства на романтической фазе. Соотношение внутреннего и внешнего в художественных формах на романтической фазе. Живопись авангарда в первые десятилетия XX века как свидетельство утверждения форм, характерных для романтической фазы. Кризис мимесиса в живописи авангарда. С. Эйзенштейн о кинематографе, проходящем в своем развитии фазы становления Духа. С. Эйзенштейн: кино на раннем этапе воспроизводит самую архаическую систему видения. Кино: реабилитация архаики в формах электронной технологии. Символическая форма становления Духа: предметно-чувственная реальность в функции языка. Повторение этого механизма в раннем кино. Кинематограф как возврат к формам коммуникации, характерной для бесписьменных обществ (М. Маклюен). Близость раннего кино к фольклорным формам повествования (А. Пиотровский). Противостоящие тенденции в искусстве XX века: свобода от мимесиса и реабилитация символических форм мышления. Свобода от мимесиса как комплекс традиционных форм визуальности. Реабилитация символических форм как функция кинематографа. Объяснение этого противостояния с точки зрения циклической логики в истории искусства. Культура XX века: переходность как смен культурных циклов. Практика кинематографа как активизация культуры чувственного типа. Практика кинематографа как активизация культуры чувственного типа. Практика традиционных типов визуальности – свидетельство становления культуры идеационального типа. Актуализация архаики в авангардной живописи как способ возрождения сверхчувственного. Культура идеационального типа: сверхчувственное как доминанта. Становление культуры идеационального типа как основа новых отношений между чувственным и сверхчувственным. Первые стадии становления культуры идеационального типа: озабоченность проблемами языка. Разгадка проблемы востребованности лингвистики и семиотики в XX веке. Актуальность проблемы экспериментов в области языка кино. Представители «формальной школы» в филологии как эксперты в осмыслении киноязыка. С. Эйзенштейн: структуры киноязыка и формы архаического мышления. Ю. Лотман: киноязык как семиотическая проблема. Кинематограф как лаборатория синтеза становящейся культуры идеационального типа. Опыт кино XX века как одновременное функционирование форм, характерных для символической, классической и романтической фаз в истории становления Духа. Система видов искусства на романтической фазе: поэзия, музыка и живопись как определяющие виды. Эксперименты в кино по ассимиляции форм поэзии, музыки и живописи. Моделирование кино не только синтеза, характерного для романтической фазы, но и синтеза форм, что имели место на каждой фазе становления Духа. Исключительность этой ситуации в истории культуры.

Список литературы (Основной):

- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.-Л., 1930;
 Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002;

Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993;
 Соколов В. Киноведение как наука. М., 2010;
 Саптак В. Телевидение и мы. М., 1968;
 Юренев Р. Кино и телевидение – одно искусство // Искусство кино. 1983., № 11;
 Вартанов А. Границы искусства и современное телевидение // Проблемы телевидения. М., Искусство, 1976;
 Муратов С. Кино как разновидность телевидения // Телевидение в поисках телевидения. Хроника авторских наблюдений. Издание второе, дополненное. Издательство Московского университета. 2009

Список литературы (Дополнительный):

Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973;
 Эйзенштейн С. Метод. В 2- т., М., 2002;
 Михалкович В. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 1986;
 Маклюен М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. Киев., 2003;
 40 мнений о телевидении (Зарубежные деятели культуры о телевидении), М., Искусство., 1978;

Тема 36. Телевидение в истории становления мозаичной культуры.

Трансформация изображений в ситуации перехода от индустриальной к постиндустриальной цивилизации. Окончательное признание фотографии как вида искусства как следствие становления постиндустриальной цивилизации (А. Руйе). Изменение реакций общества на изображение в постиндустриальном обществе. Изменение социальных функций фотографии в этот период. Востребованность фотографии в индустриальном обществе. Возможность тиражирования фотографии как причина спроса на нее в индустриальном обществе. Фотография в индустриальном обществе: поворот от трансцендентного к имманентному и профанному. Спрос в индустриальном обществе на фотографию - документ как разновидность фотографического искусства. Снижение документальной ценности изображения в постиндустриальном обществе. Соотношение печатной и кинематографической культуры. Произвольность письменного знака. Знак как причина утраты связи образа с предметом. Письменная и печатная культура: разрыв слов с вещами и предметами. Кино как реакция на засилье абстрагированного, отвлеченного от вещей слова. Знак как заменитель вещи (Ф. Соссюр). XX век как конфликт между книгопечатанием и электронной технологией. Кино как продолжение печатной книги и как разрыв с ней. Двойственная функция кино. Кино как форма включения предшествующей технологии (печатного станка) в новую технологию (электронную). Функционирование литературы в устных, письменных и печатных формах. Кино – продолжение функционирования литературы в ее печатных формах или ее преодоление и возвращение к литературе в ее устных формах. Возвращение литературы с помощью кино к ее устным формам как регресс в истории коммуникации. Кино как переходное, гибридное средство: как компромисс между культурой печатной книги и телевидением. Кинематограф как преодоление и как продолжение организации текстов, утвержденных печатной культурой. Письменность и печать как утверждение специфических способов организации текстов, отсутствующих в бесписьменных культурах. Кинематограф как продолжение утверждения таких способов. Но кинематограф – это и начало возвращения коммуникации, характерной для бесписьменных культур. Организация последовательности событий в фильме как выражение фрагментации, утвержденной печатным станком. От кинематографа к телевидению: активизация тактильно-слухового начала. Телевидение как обострение сталкивающихся в истории двух систем видения: вербальной и визуальной. Печатная система как выражение вербальной системы. Телевидение как средство новой

визуальности. Печатная культура как мощное средство индивидуации. Последствия распространения телевидения : стирание уровней культуры, развившихся под воздействием печатной культуры. Телевидение повторяет эффект, порожденный письменностью и печатью. Письменность и печать как альтернатива устной культуре. Электронные технологии XX века как способ реабилитации вербальной культуры в ее устных формах. Рассмотрение телевидения как средства коммуникации в контексте истории коммуникации. История коммуникации как история , разворачивающаяся в соответствии с принципом линейности и как история, разворачивающаяся в соответствии с принципом цикличности. Место телевидения в истории коммуникации, разворачивающейся в соответствии с принципом цикличности. Средство коммуникации как способ формирования идентичности личности. Печатная культура и ее роль в формировании типа личности. Телевидение и его роль в формировании типа личности. Личность в ситуации перехода от печатной культуры к телевидению. Телевидение как мощное средство реабилитации устной культуры. Телевидение как ослабление установки на ухо в культурах, ориентированных на глаз. Электронные технологии как реабилитация установок дописьменного человека. Процесс индивидуализации в культуре в контексте ее визуализации. История становления личности в культуре и история возникновения и утверждения Автора в средствах коммуникации. Становление Автора до эпохи Гутенберга. М. Бахтин: происхождение Автора в литературе. Роль фольклорных текстов в становлении Автора. Непроявленность авторского начала в письменных текстах. Роль книгопечатания в обособлении индивидуального начала. Роль коммуникации в отношениях между индивидуальным и коллективным типами сознания. Рецепция письменного текста в средневековом мире: чтение как чтение вслух. Соотношение индивидуального и коллективного в средневековом мире. Анонимность Автора в Средние века. Печатная книга как начальный этап разрыва между индивидуальным и коллективным сознанием. М. Маклюен: формирование с помощью печатной книги человека нового типа. Печатная культура как способ утверждения точки зрения частного человека. Преодоление частной точки зрения в мозаичных структурах коммуникации. Понижение авторского начала в мозаичной культуре. Созвучность этой тенденции в организации текстов установкам тоталитарного режима. Газета как одно из мощных средств становления мозаичной культуры. Становление прессы как предыстория телевидения. Медиа и телевидение как две стадии в истории становления мозаичной культуры. Отсутствие единой точки в организации текста в мозаичной культуре. «Смерть автора» как следствие становления мозаичной культуры. Выдавливание способов организации текстов в печатной культуре установкой мозаичной культуры. Мозаичная культура как предпосылка становления массовой культуры. Созвучность мозаичной культуры культуре постмодернизма. Электронные технологии как способ децентрализации. Децентрализация как признак организации текста в постмодернизме. Электронные технологии – преодоление единой точки зрения. Электронные технологии - преодоление наследия, связанного с процессами индивидуализации культуры. Культура Ренессанса: возникновение единой точки зрения в организации текста. Культура Ренессанса: открытие линейной перспективы в живописи и принципа хронологии в организации текста. Культура Ренессанса: продолжение отчуждения визуального начала от аудиотактильного. Печатная книга как эффективное средство разрыва индивидуального сознания с коллективным. Рождение кинематографа в недрах галактики Гутенберга. Кинематограф как продолжение причинно-следственного принципа в организации текста, утвержденного печатной книгой. Письменность и печать как способы создания типа личности. Упразднение электронной технологиями образа человека, созданного письменностью и печатью. Влияние телевидения на способы организации художественного времени. Телевидение как разрушитель норм организации художественного времени, сформированных галактикой Гутенберга. Недифференцированность чувств в древних культурах с преобладанием слуховой стихии.

Слуховая культура: симультанность (одновременность), а не последовательность. Становление логики последовательности в ее соотношении с письменностью и печатью. Утверждение принципа последовательности в культурах, ориентированных на глаз. Роль печатного текста в становлении и утверждении принципа линейности. Принцип линейности в культуре как основа причинно-следственной организации нарратива. Роль печатного текста в утверждении принципа линейности. Становление типа кинематографического времени в эпоху книгопечатания. Книгопечатание как предыстория кинематографа. Становление причинно-следственных связей нарратива в эпоху Гутенберга и в эпоху Эдиссона. Становление коммуникативных технологий в истории: утверждение линейного принципа в организации текстов. Электронные технологии как окончательное упразднение принципа последовательности в организации текстов. Электронные технологии как торжество принципа одновременности. Утверждение единой точки зрения в тексте как следствие утверждения принципа линейности в культуре. Разрушение принципа линейности в традиционных визуальных формах: кубизм в живописи. Кубизм как иллюстрация распада единой точки зрения. Кубизм как иллюстрация принципа одновременности и совмещения в одном пространстве разных точек зрения. Пресса как исходная точка становления мозаичной культуры. Проникновение принципа организации, опробованного прессой, в литературу как универсальная закономерность утверждения мозаичной культуры.

Список литературы (Основной):

- Моль А. Социодинамика культуры. М., Прогресс. 1973;
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., Медиум., 1996;
Козлов Л. Кино и ТВ: некоторые аспекты взаимодействия. Искусство кино. 1983., № 6;
Хренов Н. Российские медиа в последние десятилетия: от ренессанса к кризису // Наука телевидения. Выпуск 10. М., 2013;
Вартанов А. Третий череп Александра Македонского // Средства массовой коммуникации в эпоху глобализации. Том 3. Парадоксы глобализации. М., Ленанд., 2008;

Список литературы (Дополнительный):

- Липков А. Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона. М., Наука., 1990;
Богомолов Ю. Проблемы времени в художественном телевидении: опыт сравнительного анализа. М., Искусство., 1977;
Многосерийный телефильм: истоки, практика, перспективы. М., Искусство., 1976;
Новикова А. Телевизионная реальность. Экранная интерпретация действительности. М., Издательский дом Высшей школы экономики. М., 2013;
Барабаш Н. Телевидение и театр. Игры постмодернизма. М., КомКнига., 2010;

РАЗДЕЛ 19. Аудиовизуальная культура на фазе распространения глобальной компьютерной сети.

Тема 37. Аудиовизуальная культура в ситуации виртуализации реальности.

От галактики Гутенберга к всемирной паутине. От галактики Гутенберга к галактике глобальной компьютерной сети. Специфика сетевой коммуникации. Виртуальная реальность как новая аудиовизуально – тактильная среда. Осознание виртуальной реальности в формах возникающей глобальной сети Интернет. Происхождение понятия «виртуальная реальность». Интернет как коммуникативный и информационный феномен. Несводимость новых информационных технологий к осуществлению информационных и коммуникативных функций. Интернет как антропологический феномен. Идея органопроекции применительно к интернету. Интернет как экстериоризация, овнешнение

процессов «внутреннего мира». Сетевая коммуникация как «продолжение» нервной системы человека, существенно расширяющим ее возможности. Сетевая проекция как органопроекция как реализация идеи М. Маклюена. Виртуальная реальность против познавательных процедур, утвержденных наукой Нового времени. Познание как процесс выделения объекта и его очищения от множественных коррелятивных связей с другими объектами. Критика А. Бергсоном познавательных процедур в науке Нового времени. Трансформация познавательных и воспринимаемых процедур в Интернете. Реализация в интернете идеи интуитивного схватывания объекта как целостности (А. Бергсон). Интернет как продолжение и завершение разрушения линейного принципа в организации повествования. Кинематограф и телевидение как ранние варианты распада причинно-следственной логики развертывания событий на экране. Уяснение смысла монтажа в этой перспективе. Разрушение сюжета как частный аспект в проекте модерна. Разрушение сюжета как разрушение причинно-следственной организации текста. Коммуникация и эстетика. Эстетика постмодерна как следующий этап в разрушении причинно-следственных связей в повествовании. Опыт интернета в соотнесенности с эстетикой постмодерна. Принцип ризомы как новый принцип организации аудиовизуального текста. Ж. Делез и Ф. Гвардини о конце «древовидного» варианта повествования. Цивилизация рубежа XX-XXI веков: ориентация на зрительный образ. Упадок грамотности как следствие новых технологий. Влияние способа восприятия книги с помощью компьютера на чтение. Смена поколений и адаптация к компьютерной технологии. Эволюция чтения. Распространение компьютеров как возвращение к эпохе Гутенберга (У. Эко). Ранняя эпоха компьютеризации: ориентация на линейную письменную коммуникацию. Новые тенденции в эпоху компьютеризации: возникновение гипертекста. Восприятие гипертекста как многомерной сети. Конфликт между визуальной и буквенной коммуникацией печатного текста в традиционном варианте и гипертекста. Собор как «телевидение Средневековья». Значимость визуальной коммуникации в средние века. Сосуществование визуальной и вербальной, т.е. письменной коммуникации. Дифференциация реципиентов визуальных текстов на способных критически воспринимать и отбирать информацию и на получателей готовых образов, не способных к критическому осмыслению воспринятого. Ограниченное использование человеком эпохи Гутенберга возможностей сенсорного аппарата. Регресс в использовании сенсорного аппарата в культуре Нового времени по сравнению с доиндустриальными обществами. Понятие прогресса и регресса в истории культуры в ее отношениях с технологией. Крика рационализма Нового времени и легитимация визуального, аудиального и тактильного опыта традиционных культур.

Список литературы (Основной):

- Маклюен М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. Киев., 2003;
 Эко У. От Интернета к Гутенбергу, или книга и гипертекст // Декоративное искусство. 1996., № 1;
 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999;
 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М., 2006;

Список литературы (Дополнительный):

- Орлов А. Виртуальная реальность. М., 1997;
 Стракович Ю. Цифрореволюция. Что случилось с музыкой в XXI веке. М., Издательский дом «Классика – XXI», 2014;
 Виртуализмтика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. М., Прогресс – Традиция, 2004;

Тема 38. Визуальная реальность как легитимация визуального, аудиального и тактильного опыта традиционной культуры.

М. Маклюен о телевидении как способе реабилитации тактильного опыта. Виртуальная реальность в формах новых информационных технологий как продолжение реабилитации тактильного опыта в культуре XX века. Легитимация в виртуальной реальности форм чувственного опыта, вытесненного проектом модерна на периферию. Виртуальная реальность как легитимация массива знаний и опыта, отвергнутых рационализмом Нового времени. От Гегеля к Шеллингу. Эстетический аспект виртуализации. Эстетика как единственная сфера отвергнутого модерном чувственного, тактильного и сенсорного опыта. Сетевые формы как средства реабилитации отвергнутого рационализмом сенсорного опыта человечества. Онтологический статус сети интернет. Реабилитация форм опыта и отношений человека с миром, вытесненных «проектом модерна» на периферию. Постмодернизм как демонтаж ключевых установок проекта модерна. Концепция М. Маклюена как предвосхищение радикальной трансформации в отношениях человека с миром в сети. Глобальная компьютерная сеть как поздняя форма межличностной коммуникации в истории, представленной в теории М. Маклюена. «Всемирная паутина» и новые возможности коммуникации. «Всемирная паутина» как схематическая модель взаимодействий индивидов в социуме, т.е. «органопроекция» в социальном смысле. Сеть как технологическая конструкция социума. Сеть как факт задействованности сенсорного аппарата в его целостности. Понятие гипертекста в электронной коммуникации. Виртуальная реальность как реабилитация вытесненных в поздней культуре слоев человеческого опыта и недоступных познавательной способности. Человек из интернета как человек в целостности его мировосприятия. Мир в интернете как миф в целостности взаимосвязей между образующими его элементами. Глобальная компьютерная сеть как реализация представлений А. Бергсона о новых способах познания. Чувственно-предметный мир в интернете: непрерывно меняющаяся конфигурация и интенсивность, растворяющая любые застывшие формы. Упразднение принцип а иерархического упорядочивания бытия на его различных уровнях. Упразднение представлений о центре и периферии. Сетевая коммуникация как расширение разума до границ Вселенной. Виртуальная реальность как искусственная реальность. Виртуальная реальность как комплекс методов, принципов и технических средств, обеспечивающих возможность компьютерного моделирования реального мира и интерактивного влияния на него пользователем. От виртуальной реальности к виртуальной цивилизации. Виртуальная реальность как иллюзорная, квази- и псевдореальность. Идея виртуального как отголосок классических идей Платона и Аристотеля. Виртуальная реальность и эмпирическая реальность. Осмысление виртуальной реальности за пределами классического дискурса. Всемирная паутина как новая форма взаимодействия между людьми. Освоение новой информационной среды. Сетевое сообщество как виртуальное сообщество. Интернет как нервная и система некоего всеобъемлющего мозга (Г. Рейнгольд). Сеть как новая форма общественного мнения. Сеть и социальный контроль. Сеть как присутствие отсутствующих: от межличностного общения к виртуальному. Сетевая коммуникация как продолжение обесценивания непосредственного общения. Компьютерная технология как Вызов. Эффект цифровой технологии. Интернет: изменения в восприятии информации. Кризис внимательного чтения. Трансформация восприятия под воздействием цифровых технологий. Предвосхищение мозаичности, формируемой интернетом, в доцифровую эпоху. Атрофия способности к концентрации внимания при восприятии интернета. Воздействие новых способов восприятия на эстетические структуры произведения. Клипповые структуры произведения. Последствия цифровой революции в общении с искусством. Кризис линейного принципа организации произведения. Эпоха цифровых технологий как эпоха продолжающейся десакрализации искусства. Интернет:

новая форма взаимоотношений между элитарным и массовым. Цифровые технологии как способы массового самовыражения. От профессионализма к любительству. Рубеж XX-XXI веков: возникновение инновационных феноменов, связанных с цифровыми технологиями, не ставших предметом научной рефлексии. Увлечение технологическим моментом создания произведения на раннем этапе овладения возможностями цифровой технологии. Демонстрация возможностей компьютера или новая художественная форма. Принцип интерактивности в цифровых технологиях. Статус автора в цифровых технологиях. Видеоигры как первый массовый цифровой продукт. Уникальное и массовое в продукте цифровой технологии. Отношения между оригиналом и репродукцией в цифровом искусстве. Цифровые художественные технологии и традиционные изобразительные техники. Технологии интерактивной цифровой виртуальной реальности. Творческие возможности компьютерных технологий в экранных искусствах. Эволюция цифровых технологий. Техника создания цифровой виртуальной реальности как новый инструмент воздействия на зрителя. Цифровые технологии как стимуляторы возникновения новых гибридных жанров. Новейшие технологии в соотнесенности с традиционными формами изобразительного искусства. Интерактивная среда игровой компьютерной индустрии. Основные особенности сетевого искусства. Использование цифровых технологий в кинопроизводстве. Компьютерные игры как гибридный жанр. Порожденные цифровыми технологиями инновационные художественные эффекты.

Список литературы (Основной):

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург., 2004;
Таратута Е. Философия виртуальной реальности. СПб., 2007;
Делицын Л., Засурский И., Куринной И. Коллективный разум. Интернет в России в 2003 году // Информационное общество. Выпуск 3., 2003;
Орлов А. Виртуальная реальность. М., 1997;

Список литературы (Дополнительный):

Орлов А. Аниматограф и Анима. Психогенные аспекты экранных технологий. М., 1995;
Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. М., Прогресс – Традиция. 2004;

РАЗДЕЛ 20. Виртуальная реальность как качественно новая фаза становления аудиовизуальной культуры.

Тема 39. История аудиовизуальных видов искусства как история становления виртуальной культуры.

История аудиовизуальной культуры как история возникновения и становления виртуальной реальности. Разные фазы в истории становления виртуальной реальности. Фотографическая фаза в становлении виртуальной реальности. Кинематографическая фаза в становлении виртуальной реальности. Телевизионная фаза в истории становления виртуальной реальности. Необходимость переосмысления понятий, используемых на разных этапах становления и функционирования аудиовизуальной культуры в системе понятий виртуальной реальности, точнее, той фазы, что соответствует виртуальной реальности в ее новых технологических формах. Неразрешенность этой проблемы на ранней стадии становления виртуальной реальности. Ранняя стадия виртуалистики: акцент на технологии вместо эстетики. Предвосхищение будущих форм аудиовизуальной культуры на разных этапах становления виртуальной технологии. С. Эйзенштейн о посткинематографической фазе аудиовизуальной культуры. Виртуальная реальность как пространство воображения. Виртуальная реальность как визуализация древнейших

представлений о возможных трансформациях человека. Логика прогресса и регресса в виртуальной реальности. Виртуальная реальность как актуализация предшествующих стадий в истории культуры. Виртуальная реальность как актуализация символической фазы в становлении Духа. Два типа символизации образов в виртуальной реальности (конвенциональный символизм и изоморфный символизм). Принцип органопроекции в формах виртуальной реальности. Непознанные закономерности функционирования организма и технология виртуальной реальности. Виртуальная реальность как способ перевода архетипических форм на уровень сознания. Архетипический смысл экранных продуктов. Образ и прообраз в виртуальной реальности. Подчинение архетипов жесткой нормативности, существующей в прежних формах аудиовизуальной культуры. Активизация скрытых в бессознательном архетипов в ситуации технологического взрыва. Виртуальная реальность в компьютерных формах как очередной технологический взрыв. Актуализация многослойности архетипического бессознательного. Прорыв в архетипическое сознание века виртуализации космических, растительных и животных архетипов. Идеи С. Эйзенштейна о «регрессе» психики кинематографических формах. Актуальность этих идей применительно к экранным продуктам эпохи виртуализации. Подтверждение идей С. Эйзенштейна об актуализации мифа и архетипа в формах компьютерного искусства. Новая технология: веер возможностей и необходимость отбора. Культурологический смысл отбора. Освоение возможностей виртуальной реальности как процесс (от ранней к зрелой фазе становления). Актуализация в аудиовизуальной культуре традиционных форм построения изображения. Реабилитация в кино перспективы, предшествующей Ренессансу (С. Параджанов). Соблазн внесюжетной физической реальности в экранной культуре. Соотношение видимого и невидимого на экране. Соотношение физической и духовной реальности на экране. Гипноз средневековой иконописи (С. Параджанов, А. Тарковский). Икона: изображение невидимой реальности в видимых формах. Стирание телесности и индивидуальности в передаче человеческого образа как средство приобщения к космическому целому. Несоответствие статичности изображения на иконе движущемуся изображению в кино. Время в иконописи: одновременное состояние всех состояний в едином мгновении. Кино: прорыв в физическую реальность трансцендентных мотивов (П. Шрейдер). Компьютерные технологии: вторжение трансцендентности в физическую картину игрового мира. Периферийные формы кинематографа в компьютерной технологии как норма. Виртуальная реальность как актуализация мифологии. Анимационное кино в логике чередования прогресса и регресса в визуальной технологии. Экранный миф: звери как персонажи. Звериная стадия в становлении сознания и ее реабилитация в анимационном кино (А. Орлов). Анимация с точки зрения регресса психики. Регресс как необходимая стадия в расширении эстетической и художественной сферы в компьютерной технологии. Анимация: бессознательно транслируемые базовые архетипы звериного воплощения. С. Эйзенштейн об эстетике У. Диснея. Животная и растительная стадия в эволюции человека. Актуализация этих стадий в анимации. Человеческая фаза становления сознания: актуализация предыдущих воплощений. Перевод предшествующего дочеловеческого опыта в «тонкий план» (А. Орлов). Прорыв звериной фазы в становлении человека в формах анимации. Созвучность форм «низовой» культуры и фольклора звериной фазе эволюции. Модель конвенционального поведения в эстетике У. Диснея. Отход этой модели от письменных форм речи к устным. Два стилевых направления в мировой мультипликации (Дисней и Загреб). Отсутствие психологических мотивировок действия в ранних жанрах кино. Выход коллективного бессознательного в зверином облике в формах мультипликации (сериал Л. Шлезингера «Веселые мелодии»). Виртуальная реальность как мощный психогенератор эволюционных состояний. Мультипликация как периферийная область аудиовизуального искусства и как проекция архетипических образов. Мультипликация как

прорыв глубинных информационных слоев психики. Мультипликация как актуализация памяти о предшествующих состояниях в эволюции. Привязанность кино к физическому плану бытия и возможность мультипликации воспроизводить многослойность психологических структур, образовавшуюся в истории эволюции. Стилль Диснея: воспроизведение эволюционного хода от животного мира к человеческому. Загреб – воспроизведение инволюционного хода, регресса в эволюции человека. Возрождение в формах современной мультипликации эстетики раннего кино. Виртуальные технологии: расширение связей человека с миром или изоляция человека от внешнего мира. Виртуальная реальность как невидимый саркофаг, произведенная при жизни человека безболезненная его мумификация (А. Орлов). Виртуальная реальность и катарсис. Виртуальная реальность как высвобождение символики и энергетики подсознания. Виртуальная реальность как возможное средство освобождения от информации и энергетики, возникающих при соприкосновении с миром. Катарсис как освобождение от психологического балласта как следствия концентрации информации и энергетики. Трагедия культуры: перенасыщение патологическими комплексами в процессе восприятия визуальных продуктов. Массовая культура как средство воспроизведения патологических состояний, отрицательно влияющих на психику. Потребность в очищении психики. Функции катарсиса. Потребность в фильтре при восприятии виртуальной реальности. Художественные формы виртуальной реальности и их облагораживающее катартическое воздействие на пользователя. Духовная эволюция человека и функции виртуальной реальности. Электронные технологии и энергетические взрывы в истории. Электронные технологии в функции овнешнения глубинных интимных сторон жизни духа.

Список литературы (Основной):

- Эйзенштейн С. Метод. В 2 т., М., 2002;
Дуков Е. Сеть: публика и искусство. М., 2016;
Кузнецов М. Виртуальная реальность – техногенный артефакт или сетевой феномен? // Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические проблемы. М., Прогресс – Традиция. 2004;
Василькова А. Феномен виртуальности. М., ГИИ., 2016;

Список литературы (Дополнительный):

- Орлов А. Аниматограф и Анима. Психогенные аспекты экранных технологий. М., 1995;
Орлов А. Виртуальная реальность. М., 1997;
Липков А. Ящик Пандоры: феномен компьютерных игр в мире и в России // Средства массовой коммуникации в эпоху глобализации. Том 3. Парадоксы глобализации. М., Ленанд., 2008;

Тема 40. Игровой аспект виртуальной культуры.

Игровой аспект виртуальной реальности. Игра и культура. Игровая основа каждого вида деятельности. Игровой характер культуры (И. Хейзинга). Соотношение в культуре игры и деятельности. Игра как сфера изживания избыточной витальной энергии. Игра как подготовка в деятельности, как стремление к лидерству, как компенсация нереализованного потенциала личности. Игра и разные сферы культуры. Игра и язык. Игра и право. Игра и общение. Игра и образование. Игра и наука. Игра и философия. Игра и искусство. Игра и политика. Игра и творчество. Игра как синоним свободы. Игра как выход из повседневности. Неустойчивость границ между игровым и серьезным. Игровое и утилитарное в культуре. Игра и праздничная культура. Игра и спорт. Игра и война. (И. Хейзинга). Прогресс цивилизации как угасание игры. Реабилитация игры в формах виртуальной реальности. Игра между культурой и цивилизацией. Утрата игрового

характера в религии, праве, политике, войне, науке и т.д. О. Шпенглер: вытеснение культуры цивилизацией. Антиигровой характер цивилизации. Угасание игры как стадии цивилизации в культуре. Игра и техника. Искусство: культивирование игры в эпоху нарастающего утилитаризма. Виртуальная реальность как игровая сфера. Культивирование игры в формах виртуальной реальности как способ противостояния нарастанию утилитарности в истории. Компьютерные игры как способ реабилитации игрового ядра культуры. Видеоигра как эстетический и художественный феномен. Художественный потенциал видеоигры. Место компьютерных игр в игровом космосе. Потребность в игре как проблема антропологии и культурологии. Потребность в игре и функции игры. Коммерциализация компьютерной игры. Компьютерные игры с экономической точки зрения: возникновение игровой индустрии. Компьютерная игра как новое средство коммуникации. Компьютерная игра как новое средство развлечения. Компьютерные игры как интерактивное искусство. Особенности интеракции на телевидении и в компьютерных играх. Геймер как соавтор игрового сюжета. Психологические аспекты компьютерной игры. Воздействие компьютерной игры: изживание агрессии. Прикладные аспекты компьютерных игр. Компьютерные игры как образовательный феномен. Познавательные функции компьютерной игры. Компьютерные игры и кинематограф. Продление жизни кинематографических героев в формах компьютерных игр. Игровой вариант фильма Д. Лукаса «Звездные войны». Социальный и возрастной состав аудитории компьютерных игр. Компьютерные игры: благо или зло? Особенности рецепции компьютерных игр. Дискуссии по поводу компьютерных игр как причины возрастания в обществе жестокости и насилия. Компьютерные игры в неапологетическом освещении. Геймер между виртуальным и реальным миром. Феномен игромании. Виртуальная игра как наркотик. Демонизация нового технического средства как повторяющаяся закономерность в истории коммуникации. Компьютерные игры и глобализация. Игры вне государственных, национальных и культурных границ. Компьютерные игры как сфера массовой культуры. Воздействие компьютерных игр: идеал, прокат, воспитательные аспекты. Влияние компьютерных игр на кинематограф, литературу, театр. Компьютерные игры как фактор, способствующий размыванию национальной идентичности и как фактор, противостоящий этому размыванию. Компьютерные игры и ментальность народов. Компьютерные игры и фольклор. Компьютерные игры и мифология. Кинематографический образ национальных героев в формах компьютерной игры. Архетипический аспект компьютерных игр. Место компьютерных игр в структуре свободного времени молодого поколения.

Список литературы (Основной):

- Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992;
Хренов Н. «Человек играющий» в русской культуре. СПб., Алетейя., 2005;
Липков А. Ящик Пандоры: феномен компьютерных игр в мире и в России. М., Издательство ЛКИ., 2008;
Каманкина М. Видеоигры: общая проблематика, страницы истории, опыт интерпретации. М., 2016;

Список литературы (Дополнительный):

- Богомолов Ю. Прогулки с мышкой. Заметки гуманитария на полях общественно-художественной жизни. М., МИК., 2014;
Кузнецов М. Виртуальная реальность - техногенный артефакт или сетевой феномен? // Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. М., Прогресс – Традиция. 2004;

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Хренов, Н. А. Образы "Великого разрыва". Кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 536 с. : ил.
2. Хренов, Николай Андреевич. Искусство в исторической динамике культуры [Текст] / Н.А.Хренов. - М. : Согласие, 2015. - 752 с.
3. Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизованная идентичность в переходную эпоху:культурологический, социологический и искусствоведческие аспекты. Гос. Институт искусствознания, РФФИ.-М.:Прогресс-Традиция, 2011, - 1024с
4. Хренов Н.А. Избранные работы по культурологии. Культура и империя. М.: Согласие, 2014. 528 с.
5. Жабский М.И., Жидков В.С., Хренов Н.А., Антонов А.И. Кино и коллективная идентичность. М.: ВГИК, 2013. 304 с.

3.1.2.Дополнительная литература:

Указывается к каждой теме в разделе 2.3. Содержание дисциплины

1. Хренов, Н. А. Культура в эпоху социального хаоса / Н.А. Хренов. - М. : УРСС, 2002. - 448
2. Хренов, Н. А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусств и публики / Н.А. Хренов ; АН СССР, ВНИИ МК СССР, отв. ред.: А.Я. Зись. - М. : Наука, 1981. - 304 с.
3. Хренов, Н. А. Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н. А. Хренов. - М. : Альфа-М, 2005. - 624 с.
4. Хренов, Н. А. Художественная жизнь императорской России (субкультуры, картины мира, ментальность) / Н.А. Хренов, К.Б. Соколов ; Рец. Дмитриевский В. Н., Дуков В. Н.; ГИИ Мин-ва культуры РФ и РАН. - научное издание. - СПб. : Алетейя, 2001. - 810 с.
5. Хренов, Н. А. "Человек играющий" в русской культуре / Н. А. Хренов. - СПб. : Алетейя, 2005. - 604 с.
6. Хренов, Н. А. Культура в эпоху социального хаоса / Н.А. Хренов. - М. : УРСС, 2002. - 448
7. Хренов, Н. А. Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н. А. Хренов. - М. : Альфа-М, 2005. - 624 с.
8. Хренов, Николай. Кино: реабилитация архетипической реальности / Н. Хренов ; Кабинет визуальной антропологии. - М. : Аграф, 2006. - 704 с., 32 л. ил.
9. Хренов, Николай. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс / Н. Хренов. - М. : Аграф, 2007. - 496 с. : цв. ил.

3.2.Электронные издания, интернет-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань», «Айбукс»

Электронная библиотека Гумер // <http://www.gumer.info/>
Psylib // <http://psylib.kiev.ua/>
The Gombrich archive // <http://gombrich.co.uk/>
Warburg-archive (Humburg)// <http://www.warburg-haus.de/texte/archiv.html>
[The Warburg Institute](http://www.warburg-haus.de/texte/archiv.html) (London) digital collection// <http://warburg.sas.ac.uk/library/digital-collections/>
Senate house library // <http://www.senatehouselibrary.ac.uk/>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC

WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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