

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

Эстетика мирового киноискусства XXI века в высшей школе

Специальность

55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Уровень образования

Ассистентура-стажировка
(кадры высшей квалификации)

Форма обучения

Очная

Москва
2024

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор А.М.Буров

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС 55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств. Уровень подготовки кадров высшей квалификации. Ассистентура-стажировка

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ М.А.Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н. В.Скуйбин

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В. В. Марусенков

Декан актерского факультета _____ Е. Е.Магар

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г.Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени
С.А.Герасимова (ВГИК), 2024

© А.М.Буров, 2024

Оглавление

1. Цели и задачи освоения дисциплины....	Ошибка! Закладка не определена.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины (модуля)	7
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	9
6. Лабораторный практикум.....	14
7. Семинары	14
8. Самостоятельная работа студента	14
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы/фильмов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	14
9.1. Фильмы для просмотра.....	14
9.2. Основная литература.....	16
9.3. Дополнительная литература.....	17
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)	18
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	18
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика мирового киноискусства XXI века в высшей школе» ставит целью развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Важно научить студентов понимать феномен современного европейского киноискусства, его связь с классической художественной культурой и стремление к новациям. Изучив дисциплину, студенты будут способны понимать контекст времени, выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном произведении кинематографа. Знания о развитии современного европейского киноискусства, о его тенденциях, о специфике его художественной образности, помогут студентам глубоко понимать художественный текст произведения в социальном, культурном и историческом контексте как структуру смысла, как единство формы и содержания.

Студенты сформируют целостное понимание актуальных художественных процессов как в отечественном, так и в мировом киноискусстве XXI века в эстетическом контексте. Получат системное представление об основных тенденциях в эстетике киноискусства, формировании сюжета, конфликта, события, типа героя и тематики игровых картин авторской направленности с акцентом на эстетический аспект.

Большое значение имеет анализ актуальных драматургических и художественно-эстетических решений в исследуемых кинокартинах XXI века, которые важны как для развития отечественной кинематографии и кинодраматургии.

Акцент сделан на звукорежиссерских аспектах, типах сюжетосложения, конфликте, событии и видах героев, эстетических аспектах творчества ключевых кинематографистов «нового реализма» в метамодернистскую и пост-метамодернистскую эпоху, которые формируют главные тенденции в эстетике киноискусства и кинодраматургии.

Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего эстетический анализ кинокартин с искусствоведческим подходом в изучении стилей и драматургических особенностей фильмов.

Задачи дисциплины

- системно изучить эстетические, звукорежиссерские, кинодраматургические, художественные процессы в мировом (отечественном и зарубежном) кинематографе авторской направленности XXI века, а именно процесс формирования «нового реализма» в киноискусстве;

- проанализировать эстетику, звукорежиссерские решения, стилистику, особенности сюжетостроения (конфликт, событие, герой) ключевых мировых кинорежиссеров авторской направленности «нового реализма» в XXI столетии;

- раскрыть эстетическое (и социальное) содержание авторского кинематографа XXI века;

- дать студентам методологические основания для понимания и умения анализировать современный авторский кинематограф, а также использовать изученные приемы в своей профессиональной художественно-творческой и педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика мирового киноискусства XXI века в высшей школе» находится в вариативной части образовательной программы (ООП ВО) по специальности 55.09.03 – Звукорежиссура аудиовизуальных искусств преподается на 1 курсе (1-2 семестры).

В структуре основной образовательной программы по специальности 55.09.03 – Звукорежиссура аудиовизуальных искусств дисциплина «Эстетика мирового киноискусства XXI века в высшей школе» формирует у студента системные знания об эстетике и развитии художественного процесса в

авторском кинематографе XXI века, которые будут влиять на практическую деятельность в рамках профессионального цикла.

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

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

Название компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Универсальная компетенция	<p>УК-1. готовность овладевать информацией в области исторических и философских (культурологических, искусствоведческих) знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности.</p> <p>УК-3. Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте.</p> <p>УК-4. Способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности (педагогической и художественно-творческой).</p> <p>УК-5. Способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области аудиовизуальных искусств.</p>

Педагогическая деятельность	<p>ПК-1. Способность преподавать творческие дисциплины и специальные дисциплины смежных специальностей на уровне, соответствующем требованиям федерального государственного образовательного стандарта в области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств.</p> <p>ПК-2. Готовность применять результаты исследований психолого-педагогических наук в своей педагогической деятельности.</p> <p>ПК-3. способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.</p> <p>ПК-4. Способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему нравственных и культурных ценностей, направленных на гуманизацию общества.</p> <p>ПК-5. Способность критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность.</p>
Просветительская деятельность	<p>ПК-14. Готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.</p> <p>ПК-15. Готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с участниками творческих групп просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе с использованием возможностей средств массовой информации и сети "Интернет".</p>

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач.ед. 108 час.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по	В т.ч. по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	68	34	34
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия (просмотры)	68	34	34
лабораторные работы (лабораторный практикум)			

Самостоятельная работа:	34	22	12
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Подготовка к зачету			
Практический блок:	6		6
Контроль	6		6
Курсовая работа			
Работа с УМК			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	<i>Зачет</i>		
Всего часов	108	56	52

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудое мкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Семина рские заняти я	Лабора торные занятия	
1 семестр					
Раздел I. Новый реализм					
Тема 1. «Догма»: обнуление и обновление киноязыка на рубеже веков	4		4		2
Тема 2. Новый реализм: преодоление социальности	2		2		
Тема 3. Глубинная Америка: инди-кино и феминисткий взгляд	2		2		2
Тема 4. Новый реализм: между физиологией и	2		2		

метафизикой					
Тема 5. Новый реализм и постсоциализм	2		2		2
Тема 6. Ульрих Зайдль: реализм по ту сторону гуманизма	2		2		2
Тема 7. Фаунд футадж (переоткрытие архива)	2		2		2
Раздел II. Левое кино					
Тема 1. Отчужденный пролетариат	2		2		2
Тема 2. Реэнактмент в кино: методы осмысления исторической травмы	2		2		2
Раздел III. Телесность и абсурд бытия					
Тема 1. К новому абсурдизму	2		2		2
Тема 2. Новая телесность	2		2		
Тема 3. Ангела Шанелек: чувственные структуры	4		4		2
Раздел III. Низкие жанры большого стиля					
Тема 1. Метаморфозы жанра в авторском кино	4		4		2
Тема 2. Жизнь и смерть большого (европейского) стиля	2		2		2
Раздел IV. Разрушение иллюзий					
2 семестр					
Тема 1. Михаэль Ханаке: деконструкция восприятия	4		4		2
Тема 2. Ларс фон Триер: (не)человеческий опыт	4		4		2
Тема 3. Кира Муратова: (само)разрушительные иллюзии	2		2		
Раздел V. Различные стороны российского кино					
Тема 1. Алексей Балабанов: русское время	2		2		
Тема 2. Андрей Звягинцев:	2		2		

<i>новое русское время</i>					
Тема 3. <i>Российские нулевые – попытка новой волны</i>	2		2		2
Тема 4. <i>Александр Сокуров: сокровенные хроники</i>	2		2		
Тема 5. <i>Российское кино регионов и малых народов</i>	2		2		2
Раздел VI. Гиперусловность					
Тема 1. <i>Противовес документальному</i>	4		4		2
Раздел VII. Откровенные снимки					
Тема 1. <i>Трэшэстетика и предел</i>	2		2		
Раздел VIII. По обе стороны бытия					
Тема 1. <i>Цзя Чжанкэ. Между частным и эпическим</i>	2		2		2
Тема 2. <i>Аничатпон Вирасетакул: по ту сторону</i>	2		2		
Тема 3. <i>Цай Минлян: по эту сторону</i>	2		2		
Раздел VIII. Джафар Панахи. Кино вне кино					
Тема 1. <i>Это не кино</i>	2		2		
Итого	68		68		34

5.2. Содержание дисциплины

Раздел I. Новый реализм

Тема 1. «Догма»: обнуление и обновление киноязыка на рубеже веков

Тема 2. Новый реализм: преодоление социальности

Тема 3. Глубинная Америка: инди-кино и феминистский взгляд

Тема 4. Новый реализм: между физиологией и метафизикой

Тема 5. Новый реализм и постсоциализм

Тема 6. Ульрих Зайдль: реализм по ту сторону гуманизма

Тема 7. Фаунд футадж (переоткрытие архива)

Особенности авторского европейского кинематографа Европы как «нового реализма» в *послепостмодернистскую* эпоху. Принципы репрезентации реальности. Идея «новой телесности», «новой открытости», «новой банальности» и «нового гуманизма». Образ человека, человеческого на экране. Возвращение человека в кадр во всей возможной открытости. Ключевые типы конфликтов: отчуждение-принятие, апатия-эмпатия. Особенности сюжетно-линейной композиции, специфика организации экспозиции, завязочной части, кульминации. Художественный и социокультурный контекст современной Европы. Проблема авторского европейского кино сегодня, его отличительные черты. Ключевые тенденции в европейском авторском киноискусстве XXI века как по странам, течениям, так и по отдельным именам: основные темы, особенности сюжетостроения – событие, конфликт, герой. Общие эстетические тенденции в формировании экзистенциального и экзистенциально-социального типов конфликтов.

Новый реализм в киноискусства как преодоление не-реализма и возвращение к проблеме действительности. «Догма-95» – важнейший манифест нового реализма, критикующий классическое авторское кино, мифологизацию мира, искусственность, эстетизацию. «Идиоты» Ларса фон Триера и «Торжество» Томаса Винтерберга. «Идиоты» как игра, театральность как преодоление травмы. Катарсис в конце кино-спектакля.

Новый реализм как преодоление социальности: через социальное в метафизическое и обратно. Человеку нужен человек. Разбор «Розетты» и «Сына» братьев Дарденн. Драматургический скелет и связки лейтмотивных деталей, художественные локации и разрешение конфликта. Драматургия социального конфликта и эстетика гуманистического. Конфликт, событие, герой. Побудительное событие. Динамические действия. Катарсис. Социальные проблемы, поднимаемые бр. Дарденнами. Эмиграция, работа, увольнение; забота. Избирательное сродство. Экзистенциальные аспекты: принятие-отчуждение; принятие через потерю. Формы коммуникации и

налаживая связи. Человеческие и социальные отношения. Необратимые преобразования героя. Образ человека в фильмах бр. Дарденн.

Реализм инди-фильма: феноменология феминизма. Тонкая ткань инди-фильма. Творчество Келли Райхардт, Хлои Чжао, Элизы Хиттман. Анализ фильмов: «Несколько женщин» (2016) Келли Райхардт, «Никогда, редко, иногда, всегда» (2020) и «Вечность начнется сегодня» (к/ф, 2011) Элизы Хиттман, «Земля кочевников» (2020) Хлои Чжао.

Реализм между физиологией и метафизикой. Брюно Дюмон. «Человечность» (1999). Захваченность природой. Натурализм. Пейзажизм. Эстетика насилия. Преступление. Событие, конфликт, герой. Трансцендентность насилия, природа убийства. Сопричастность, принятие, прощение. Природа как спасительный образ принятия и как образ отторжения. Образ земли и сексуального акта. Франция Дюмона. Драмы и трагикомедии-гиньёли. Человек и его судьба в фильмах Дюмона. Общий анализ фильмов байольского цикла «Жизнь Иисуса» (1997), «Фландрия» (2006), а также «29 пальм» (2003), «Хадевейх» (2009), «Камилла Клодель, 1915» (2013), «Мальш Кенкен» (2014), «В тихом омуте» (2016).

Постсоцреализм. Румынская новая волна. Эстетика прошлого и настоящего в их взаимосвязи. Событие, конфликт, герой. Современные общественные проблемы, раскрытые через драму румынского общества. Безработица, тема эмиграции. Отчуждение. Драматические и трагифарсовые сюжеты. Оттенки абсурдизма. Типы и образы героев. Анализ фильмов «Смерть господина Лазареску» (2005) и «Сьераневада» (2016) Кристи Пуйю. А также упоминание картин «Аврора» (2010) Кристи Пуйю, «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007) Кристиана Мунджиу, «Мечты о Калифорнии» (2007) Кристиана Немеску, «12:08 к востоку от Бухареста» (2006), «Полицейский, имя прилагательное» (2009) Корнелиу Порунбойю, «Сьераневада» (2016) Кристи Пуйю, «Выпускной» (2016) Кристиана Мунджиу.

Ульрих Зайдль. Эволюция творчества Ульриха Зайдля от документального к игровому кино. Приемы документального в игровом.

Эстетика трансгрессии и вскрытие механизмов современного общества и европейского человека. Срединный герой. Концепция фронтальности. Особенности линейно-сюжетной композиции. Событие, конфликт, герой. Жесткая перверсивность. Идея границы и ее трансгрессивный переход. Образ человека на экране. Анализ кинофильмов «Модели» (1999), «Собачья жара» (2001). Общий анализ «Импорт-экспорт» (2007). «Рай: Любовь» (2012), «Рай: Вера» (2012), «Рай: Надежда» (2012), «В подвале» (2014), «Сафари» (2016) и др.

Реализм самой поверхности. Фаунд футадж как визуальное развитие феномена рэжи мэйда. Фаунд футадж и арт футадж: различия, сходства, правила. Феномен частичного фаунд футаж и артфутаджа или синтеза. Творчество Билла Мориссона. Анализ фильмов «Деказия: Состояние разложения» (2002), «Великий потоп» (2012). Феномен визуальной деконструкции, случайное и преднамеренное; закадровый голос и музыка; специфика драматургического повествования.

Раздел II. Левое кино

Тема 1. Отчужденный пролетариат

Тема 2. Резнактмент: методы осмысления исторической травмы

Социальный левый кинематограф. Художественно-эстетическое и драматургическое проявление ключевых левых идей: работа, барьба за средства производства, преодоление классового неравенства, борьба за собственную социальную идентичность; создание цельного сообщества. Ключевой художественный прием: остранение и его модификации. Анализ творчества Робера Гедигяна, Педру Пинью и Михаэля Главоггера, проявляющих разные художественные решения в рамках указанных тем. Анализ фильмов «Фабрика ничто» (2017) Педру Пинью и «Смерть рабочего» (2005) Михаэля Главоггера.

Реэнактмент как театрализованное повторение прошедших событий их участниками и/или свидетелями – является важнейшим приемом для преодоления исторической травмы как правило осуществляемой в пространстве левой идеи; а сам акт такого очищения структурирован как критика правого дискурса. Фильмы «Мне плевать, что мы войдем в историю как варвары» (2018, Раду Жуде), «Театр войны» (2018, Лола Ариас), «Акт убийства» (2012, Джошуа Оппенгеймер). Анализ последней картины.

Раздел III. Телесность и абсурд бытия

Тема 1. К новому абсурдизму

Тема 2. Новая телесность

Тема 3. Ангела Шанелек: чувственные структуры

Феномен телесности и ощущение абсурдизма часто идут вместе. Впрочем эта телесность не модернистского и не неомодернистского свойства – теперь авторов интересует проживание телом экзистенционального процесса. Абсурдизм здесь может быть «игровым» или тонко растворенным в ткани фильма, а тело в соответствии с этим реагирует на жизненные и социальные изменения. В греческой новой волне создается замкнутый, иррелевантный мир (анти)утопии, происходит абсурдистски-перформативное осмысление социальной действительности. Отчужденность от мира внешнего. Формирование внутренней коммуникативной системы через инверсию и становление животными и птицами. Инфантильная перверсия. Тип героя-животного. Элементы абсурдизма. Особенности типов и образов героев. Фильмы «Клык» (2009) Йоргоса Лантимоса, «Аттенберг» (2010) Афины Цангари, «Альпы» (2011) Йоргоса Лантимоса, «Л» (2012) Бабиса Макридиса, «Мальчик, который ел птичий корм» (2012) Эктораса Лигизоса, и постволновского «Лобстера» (2016) Йоргоса Лантимоса. Анализ фильма «Клык» Лантимоса.

Движение телесности от социальной действительности к отображению метафизического состояния мира. Прежде всего здесь обращает на себя внимание Карлос Рейгадос. Фильмы «Безмолвный свет» (2007), «После мрака свет» (2012), «Наше время» (2018). Анализ фильма «После мрака свет» или другой его картины из вышенаписанного.

Кинематограф Ангела Шанелек. Чувствительность, растворенная в современном городе. Современный рефлексирующий чувствительный герой. «Марсель» (2004, Ангела Шанелек), «После полудня» (2007, Ангела Шанелек), «Я была дома, но...» (2019, Ангела Шанелек). Анализ одной из картин.

Раздел III. Низкие жанры большого стиля

Тема 1. Метаморфозы жанра в авторском кино

Тема 2. Жизнь и смерть большого (европейского) стиля

Жанр в современном кино. Существование жанра между арт-хаусом, арт-мейнстримом и мейнстримом. Жанровые деконструкции и конструкции. Преодоление жанра или возвращение к нему. Жанровый ресурс. Жанр и типы зрительского восприятия. Жанр и картина мира авторов. Фильмы «Джанго освобожденный» (2012, Квентин Тарантино), «Титан» (2021, Жюлия Дюкурно), «Бедные-несчастные» (2023, Йоргос Лантимос). «Мне не больно» (2006, Алексей Балабанов), «Однажды в Анатолии» (2011, Нури Бильге Джейлан), «В тихом омуте» (2016, Брюно Дюмон), «Аннетт» (2020, Леос Каракс). Анализ: «Бедные-несчастные» (2023, Йоргос Лантимос), «Однажды в Анатолии» (2011, Нури Бильге Джейлан).

Жанр и стиль. Феномен большого стиля в европейском кинематографе и его эволюция на примере: «Великая красота» (2013, Паоло Соррентино), «Счастливый Лазарь» (2018, Аличе Рорвахер), «Химера» (2023, Аличе Рорвахер). Анализ одной из картин Аличе Рорвахер.

Раздел IV. Разрушение иллюзий

Тема 1. Михаэль Ханеке: деконструкция восприятия

Тема 2. Ларс фон Триер: (не)человеческий опыт

Тема 3. Кира Муратова: (само)разрушительные иллюзии

Феномен кинематографа, работающего со зрительским восприятием и ее инверсией; анализирующего представления о мире и реальные структуры действительности, указывает на противоречия между ними. В центре стоит иллюзия о мире – и мир в итоге оказывается без иллюзий; возникает своеобразное отрезвление, снятие мнимого, что создает эффект принятия или отторжения, что прекрасно показано в «Догвилле» Ларса фон Триера. Фильмы: «Код неизвестен» (2000, Михаэль Ханеке), «Скрытое» (2005, Михаэль Ханеке), «Любовь» (2012, Михаэль Ханеке), «Танцующая в темноте» (2000, Ларс фон Триер), «Догвилль» (2003, Ларс фон Триер), «Меланхолия» (2011, Ларс фон Триер), «Второстепенные люди» (2002, Кира Муратова), «Чеховские мотивы» (2002, Кира Муратова), «Настройщик» (2004, Кира Муратова). Анализ фильмов: «Скрытое» Михаэля Ханеке, «Догвилль» Ларса фон Триера, «Настройщик» Киры Муратовой (или другие ее картины указанного периода).

Раздел V. Различные стороны российского кино

Тема 1. Алексей Балабанов: русское время

Тема 2. Андрей Звягинцев: новое русское время

Тема 3. Российские нулевые – попытка новой волны

Тема 4. Александр Сокуров: сокровенные хроники

Тема 5. Российское постколониальное кино

Российский кинематограф 2000-2020х годов. Социально-общественные процессы и их отражение в художественно-эстетической ткани отечественных кинокартин. Феномен Александра Сокурова, Алексея

Балабанова, Андрея Звягинцева; Николай Хомерики, Борис Хлебников, Бакур Бакурадзе, Алексей Мизгирев и др. Феномен российского кино регионов и малых народов: Кантимир Балагов, Кира Коваленко, Алексей Федорченко, Дмитрий Давыдов и Новое якутское кино.

Фильмы: «Груз 200» (2007, Алексей Балабанов), «Кочегар» (2010, Алексей Балабанов), «Я тоже хочу» (2012, Алексей Балабанов), «Елена» (2011, Андрей Звягинцев), «Левиафан» (2014, Андрей Звягинцев), «Нелюбовь» (2017, Андрей Звягинцев), «Коктебель» (2003, Борис Хлебников, Алексей Попогребский), «Сердца бумеранг» (2011, Николай Хомерики), «Шультес» (2008, Бакур Бакурадзе), «Бубен-барабан» (2009, Алексей Мизгирев), «Телец» (2000, Александр Сокуров) или любой другой фильм и тетралогии, «Отец и сын» (2003, Александр Сокуров), «Александра» (2007, Александр Сокуров), «Теснота» (2017, Кантимир Балагов), «Разжимая кулаки» (2020, Кира Коваленко), «Овсянки» (2010, Алексей Федорченко), «Небесные жены луговых мари» (2012, Алексей Федорченко), «Пугало» (2020, Дмитрий Давыдов; Новое якутское кино).

Анализ фильмов: «Я тоже хочу» Алексея Балабанова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Сердца бумеранг» Николая Хомерики, «Телец» Александра Сокурова, «Теснота» Кантимира Балагова или других картин авторов в указанный период.

Раздел VI. Гиперусловность

Тема 1. Противовес документальному

Противоположная документальной тенденции линия с гиперусловным и стилизованным кинематографом, который и оппонирует новому реализму и подходит к нему с неожиданной стороны. Творчество Роя Андерсена, Аки Каурисмяки и Тодда Хейнса. «Человек без прошлого» (2002, Аки Каурисмяки). «Опавшие листья» (2023, Аки Каурисмяки). «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» (2014, Рой Андерсон). «Вдали от рая» (2002,

Тодд Хейнс). Анализ: «Вдали от рая» Тодда Хейнса и «Опавшие листья» Аки Каурисмяки или др.

Раздел VII. Откровенные снимки

Тема 1. Трэшэстетика и предел

Радикальный трансгрессивный кинематограф, вскрывающий в обществе боль и тревожность и катарсивно стремящийся ее преодолеть. «Осленок Джулиэн» (1999, Хармони Корин). «Мистер одиночество» (2007, Хармони Корин). «Кен Парк» (2002, Ларри Кларк). Анализ: «Мистер одиночество» Хармони Корины.

Раздел VIII. По обе стороны бытия

Тема 1. Цзя Чжанкэ. Между частным и эпическим

Тема 2. Апичатпон Вирасетакул: по ту сторону

Тема 3. Цай Минлянь: по эту сторону

Кинематограф Азии между частным и общественным, лирическим и эпическим. Творчество наиболее значительных режиссеров. Ключевые художественно-эстетические приемы. «Медленное кино» и пограничное расположение сюжетов и героев. Специфическая художественная ткань фильмов. Цзя Чжанкэ, Апичатпон Вирасетакул, Цай Минлянь. «Платформа» (2000) «Натюрморт» (2006), «Пепел – самый чистый белый» (2018) Цзя Чжанкэ. «Тропическая болезнь» (2004) «Дядюшка Бунми, который помнит свои прежние жизни» (2010), «Память» (2021) Апичатпон Вирасетакула, «Капризное облако» (2005), «Не хочу спать одна» (2006), «Бродячие псы» (2013) Цай Минляня. Анализ: «Дядюшка Бунми, который помнит свои прежние жизни» Апичатпон Вирасетакула, «Натюрморт» Цзя Чжанкэ, «Не хочу спать одна» Цай Минляня или другие фильмы авторов в указанный период.

Раздел VIII. Джафар Панахи. Кино вне кино

Тема 1. Это не кино

Творчество Джафара Панахи как поиск новых форм в рамках «бедного искусства», преодоление; художественно-эстетическое формирование взгляда на страну, общество, человека. Иранский кинематограф. Поэзия и обыденность. Фильмы Панахи: «Круг» (2000), «Это не фильм» (2011, Джафар Панахи), «Такси» (2015). Анализ одного из фильмов.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы/фильмов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Фильмы для просмотра (основные и дополнительные)

Список фильмов для просмотра на занятиях выделен курсивом.

1. *«Идиоты» (1999, Ларс фон Триер).*
2. *«Торжество» (1998, Томас Винтерберг).*
3. *«Розетта» (1999, бр. Дарденн).*
4. *«Сын» (2002, бр. Дарденн).*
5. *«Жизнь Иисуса» (1997, Брюно Дюмон).*
6. *«Человечность» (1999, Брюно Дюмон).*
7. *«Фландрия» (2006, Брюно Дюмон).*
8. *«Смерть господина Лазареску» (2005, Кристи Пуйю).*
9. *«Полицейский, имя прилагательное» (2009, Корнелиу Порунбойю).*
10. *«Сьераневада» (2016, Кристи Пуйю).*
11. *«Модели» (1999, Ульрих Зайдль).*
12. *«Рай: надежда» 2013 (Или: «Рай: вера», 2012 «Рай: любовь», 2012).*
13. *«В подвале» (2014, Ульрих Зайдль)/ «Собачья жара» (2001)*
14. *«Деказия: Состояние разложения» (2002, Билл Мориссон).*
15. *«Великий потоп» (2012, Билл Мориссон).*

- 16.«Венди и Люси» (2008, Келли Райхардт).
- 17.«Несколько женщин» (2016, Келли Рейхардт).
- 18.«Земля Кочевников» (2020, Хлоя Чжао).
- 19.«Никогда, редко, иногда, всегда» (2020, Элиза Хиттман)
- 20.«В бой!» (2000, Робер Гедигян).
- 21.«Это свободный мир» (2007, Кен Лоуч).
- 22.«Фабрика ничто», 2017, Педру Пинью.
- 23.«Смерть рабочего» (2005, Михаэль Главоггер).
- 24.«Слава блудницы» (2011, Михаэль Главоггер).
- 25.«Мне плевать, что мы войдем в историю как варвары» (2018, Раду Жуде).
- 26.«Акт убийства» (2012, Джошуа Оппенгеймер)
27. «Театр войны» (2018, Лола Ариас).
28. «Клык» (2009, Йоргас Лантимос).
- 29.«Альпы» (2011, Йоргас Лантимос).
- 30.«Мальчик, который ел птичий корм» (2012, Экторас Лигизос).
- 31.«Необратимость» (2002, Гаспар Ноэ).
- 32.«Мучения на островах» (2022, Альберт Сера)
- 33.«После мрака свет» (2012, Карлос Рейгадас).
- 34.«Марсель» (2004, Ангела Шанелек).
- 35.«После полудня» (2007, Ангела Шанелек).
- 36.«Я была дома, но...» (2019, Ангела Шанелек).
- 37.«Джанго освобожденный» (2012, Квентин Тарантино).
- 38.«Титан» (2021, Жюлия Дюкурно).
- 39.«Бедные-несчастные» (2023, Йоргос Лантимос).
- 40.«Мне не больно» (2006, Алексей Балабанов).
- 41.«Однажды в Анатолии» (2011, Нури Бильге Джсейлан).
- 42.«В тихом омуте» (2016, Брюно Дюмон).
- 43.«Аннетт» (2020, Леос Каракс).
- 44.«Великая красота» (2013, Паоло Соррентино).

45. «Счастливый Лазарь» (2018, Аличе Рорвахер).
46. «Химера» (2023, Аличе Рорвахер).
47. «Код неизвестен» (2000, Михаэль Ханеке).
48. «Скрытое» (2005, Михаэль Ханеке).
49. «Любовь» (2012, Михаэль Ханеке).
50. «Танцующая в темноте» (2000, Ларс фон Триер).
51. «Догвилль» (2003, Ларс фон Триер).
52. «Меланхолия» (2011, Ларс фон Триер).
53. «Второстепенные люди» (2002, Кира Муратова).
54. «Чеховские мотивы» (2002, Кира Муратова).
55. «Настройщик» (2004, Кира Муратова).
56. «Груз 200» (2007, Алексей Балабанов).
57. «Кочегар» (2010, Алексей Балабанов).
58. «Я тоже хочу» (2012, Алексей Балабанов).
59. «Елена» (2011, Андрей Звягинцев).
60. «Левиафан» (2014, Андрей Звягинцев).
61. «Нелюбовь» (2017, Андрей Звягинцев).
62. «Коктебель» (2003, Борис Хлебников, Алексей Попогребский).
63. «Сердца бумеранг» (2011, Николай Хомерики).
64. «Шультес» (2008, Бакур Бакурадзе).
65. «Бубен-барабан» (2009, Алексей Мизгирев).
66. «Телец» (2000, Александр Сокуров) или любой другой фильм и тетралогии.
67. «Отец и сын» (2003, Александр Сокуров).
68. «Александра» (2007, Александр Сокуров).
69. «Теснота» (2017, Кантими́р Балагов).
70. «Разжимая кулаки» (2020, Кира Коваленко).
71. «Овсянки» (2010, Алексей Федорченко).
72. «Небесные жены луговых мари» (2012, Алексей Федорченко).
73. «Пугало» (2020, Дмитрий Давыдов; Новое якутское кино).

74. «Человек без прошлого» (2002, Аки Каурисмяки).
75. «Опавшие листья» (2023, Аки Каурисмяки).
76. «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» (2014, Рой Андерсон).
77. «Вдали от рая» (2002, Тодд Хейнс).
78. «Осленок Джулиэн» (1999, Хармони Корин).
79. «Мистер одиночество» (2007, Хармони Корин).
80. «Кен Парк» (2002, Ларри Кларк).
81. «Платформа» (2000, Цзя Чжанкэ).
82. «Натюрморт» (2006, Цзя Чжанкэ).
83. «Пепел – самый чистый белый» (2018, Цзя Чжанкэ).
84. «Тропическая болезнь» (2004, Апичатпон Вирасетакул).
85. «Дядюшка Бунми, который помнит свои прежние жизни» (2010, Апичатпон Вирасетакул).
86. «Память» (2021, Апичатпон Вирасетакул).
87. «Капризное облако» (2005, Цай Минлянь).
88. «Не хочу спать одна» (2006, Цай Минлянь).
89. «Бродячие псы» (2013, Цай Минлянь).
90. «Круг» (2000, Джафар Панахи).
91. «Это не фильм» (2011, Джафар Панахи).
92. «Такси» (2015, Джафар Панахи).

6.2. Основная литература

Учащимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:80-17-У от 23.05.2017) и «Юрайт» (контракт №:68-17-У от 23.05.2017).

Абдуллаева З. Аутентист. «Любовь». Режиссер Михаэль Ханеке // Искусство кино. 2012, №6.

Абдуллаева З. Вместе. «Я тоже хочу», режиссер Алексей Балабанов // Искусство кино. 2012, №10.

Абдуллаева З. Зайдль. Метод. М., 2014.

Абдуллаева З. Зимний путь. «Пианистка», режиссер Михаэль Ханеке // Искусство кино. 2001, №9.

Долин А. Ларс фон Триер. Контрольные работы (в т.ч. сценарий «Догвилля»). М., 2015

Дондурей Т. Двойники. «Альпы», режиссер Йоргос Лантимос. Искусство // Искусство кино. 2011, №10.

Кувшинова М. Балабанов. СПб. 2015.

Кувшинова М. Век Дарденнов // Сеанс. 2012, №51/52

Кушнарева И. Кинематограф восприятия Брюно Дюмона // Искусство кино. 2004, №7.

Лунгин А. Сын плотника. «Сын», режиссеры Люк и Жан-Пьер Дарденны // Искусство кино. 2002, №12.

Плахова Е. Все, что кроме... «Времена года», режиссер Нури Бельге Джейлан // Искусство кино. 2006, №7.

Рождественская К. Румыния: тишина в аквариуме // Сеанс. 2013, №57/58

Шепотинник П. Человечность. «Розетта», режиссеры Люк и Жан-Пьер Дарденны // Искусство кино. 2009, №11.

9.3. Дополнительная литература

Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.

Кулешов Л. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.

Маклюэн М. Понимание медиа. М./Жуковский, 2003.

Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно.

Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-источники носят как аналитический, так и справочный характер:

1. <https://www.kinoart.ru>
<http://seance.ru>
<https://www.kinopoisk.ru>
<https://www.imdb.com>

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)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника и большой экран для демонстрации презентационных мультимедийных

материалов, видео- аудио- материалов с использованием слайд-презентаций (с поддержкой интернет-соединения по Wi-Fi)..

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows.
2. Microsoft PowerPoint.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Специальность

55.09.03 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-5; ПК-14; ПК-15	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-5; ПК-14; ПК-15
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-5; ПК-14; ПК-15
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем эстетики - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-5; ПК-14; ПК-15
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов

		(конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать научные понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		<p>работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по эстетике, философии, социологии. - задания для самостоятельной работы выполнены самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>- Зачет</p>
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-14; ПК-15	Обсуждения Зачет
2	УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-14; ПК-15	Обсуждения Зачет
3	УК-1; УК-3; УК-4;	Обсуждения Зачет

	УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-14; ПК-15	
--	---	--

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История и теория современной режиссуры» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Зачет.

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент самостоятельно смотрит фильмы и готовится к семинару рассуждать на заявленные предварительной лекции проблемы: происходит обсуждение семинарской темы по проблематике дисциплины всей студенческой группой и отдельными студентами. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии драматурга.

Зачет

Проходит в форме ответа на вопросы по темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«Зачет»*, *«Незачет»*.

Оценка *«Зачет»*:

- студент показывает полные и глубокие знания программного материала
- студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
- студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«Незачет»*:

- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

i. Примерный перечень вопросов к зачету

1. «Догма»: обнуление и обновление киноязыка на рубеже веков. Ларс фон Триер и Томас Винтерберг.
2. Джафар Панахи. Кино вне кино.
3. Новый реализм: преодоление социальности. Братья Дарденн.
4. Цай Минлян: по эту сторону.
5. Новый реализм: между физиологией и метафизикой. Брюно Дюмон.
6. Апичатпон Вирасетакул: по ту сторону.
7. Новый реализм и постсоциализм. Румынская новая волна.
8. Цзя Чжанкэ. Между частным и эпическим.
9. Ульрих Зайдль: реализм по ту сторону гуманизма.
10. Трэшэстетика и предел.
11. Фаунд футадж (переоткрытие архива). Билл Мориссон.
12. Гиперусловность: Противовес документальному.
13. Глубинная Америка: инди-кино и феминистский взгляд.
14. Российское постколониальное кино.
15. Отчужденный пролетариат. От Робера Гедигяна до Михаэля Главоггера.
16. Александр Сокуров: сокровенные хроники.
17. Резнактмент в кино: методы осмысления исторической травмы.
18. Российские нулевые – попытка новой волны.
19. К новому абсурдизму. Греческая новая волна.
20. Андрей Звягинцев: новое русское время.
21. Новая телесность. Гаспар Ноэ. Альберт Сера. Карлос Рейгадас.

22. Алексей Балабанов: русское время.
23. Ангела Шанелек: чувственные структуры.
24. Кира Муратова: (само)разрушительные иллюзии.
25. Метаморфозы жанра в авторском кино. От Квентиан Тарантино и Йоргоса Лантимоса до Нури Бильге Джейлана и Леоса Каракса.
26. Ларс фон Триер: (не)человеческий опыт.
27. Жизнь и смерть большого (европейского) стиля. Паоло Соррентино и Аличе Рорвахер.
28. Михаэль Ханаке: деконструкция восприятия.