

Министерство культуры Российской Федерации

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

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
СФЕРЫ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВГИК

В.С. Малышев

(подпись)

«19» марта 2019 г.

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ»

Москва – 2019

1. Цель реализации программы — ознакомление слушателей с особенностями восприятия (гостижения) исторического процесса через систему образов отечественного искусства как фактора формирования культурной идентичности нации.

Задачи образовательной программы:

- ознакомление слушателей с основными принципами формирования культурной идентичности;
- анализ механизмов воздействия художественного произведения на восприятие исторического события;
- способы прогнозирования направлений развития национальных культур в Российской Федерации.
- расширение диапазона знаний слушателей в области ...

2. Требования к результатам обучения

Планируемые результаты обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- принципы формирования национальной идентичности;
- специфику влияния художественного образа на отношение к исторической реальности;
- роль многонациональной российской культуры в контексте мирового культурного развития;
- наиболее значимые произведения отечественной культуры; оказавшие влияние на формирование российского самосознания;

уметь:

- анализировать влияние отечественной культуры на современное состояние российского общества;
- прогнозировать возможные тенденции развития национальных культур в России;
- критически воспринимать произведения, освещающие российскую историю;

иметь практический опыт:

- анализа текущего культурного процесса и его влияния формирование национальной идентичности;
- использования произведений искусства в процессе формирования культурно-исторического самосознания и идентичности.

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК	Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ПК	Способность ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации

3. Содержание программы

Учебный план
 программы повышения квалификации
«МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ»

Категория слушателей: руководители и специалисты сферы культуры, преподаватели профильных образовательных организаций.

Срок обучения – 36 час.

Форма обучения – очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1.	Специфика национально исторического сознания и его структура.	6	6	
2.	История в произведениях литературы	8	8	
3.	История в изобразительном искусстве	8	8	
4.	История на экране	10	8	2
	Итоговая аттестация	4	зачет	

Учебно-тематический план
 программы повышения квалификации
«МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1.	Специфика национально исторического сознания и его	6	6	

	структура			
1.1.	Исторический источник как предмет анализа	1	1	
1.2.	Особенности восприятия исторического события	2	2	
1.3.	Миф как способ трансляции исторического события	2	2	
1.4.	Состояние национальной культуры как материал для прогнозирования исторических процессов.	1	1	
2.	История в произведениях литературы	8	8	-
2.1.	Историческая литература и временной контекст ее возникновения.	2	2	-
2.2.	Исторические темы в мировой литературе	2	2	-
2.3.	История в произведениях русской литературы	2	2	-
2.4.	Русская литература и историческое самопознание	2	2	
3.	История в изобразительном искусстве	8	8	
3.1.	Древнерусское искусство как источник истории	2	2	
3.2.	История в русском искусстве XVIII – XIX веков	4	4	
3.3.	Отечественная история в искусстве XX века.	2	2	
4.	История на экране	10	8	2
4.1.	Исторический фильм и исторический контекст	4	2	2
4.2.	Миф как способ формирования исторического сознания в отечественном киноискусстве XX в.	2	2	
4.3.	Кинематограф как документ времени	2	2	
4.4.	Реальность и виртуальная реальность – идеология нового времени	2	2	

Учебная программа

повышения квалификации

«МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ»

Раздел 1. Специфика национально исторического сознания и его структура (6 час.)

Тема 1.1. Исторический источник как предмет анализа (1 час.)

Объективность исторического события. Исторический источник как предмет анализа. Понятие культурно-психологического поля. Историческая психотипология. Культурно-психологический контекст точки исторического события и его отражение в национальной культуре.

Тема 1.2 Особенности восприятия исторического события (2 час.)

Особенности восприятия исторического события в национально-историческом сознании. Специфика национально-исторического сознания и его структура. Градация значимости событий и фигур в национально-историческом сознании.

Тема 1.3. Миф как способ трансляции исторического события (2 час.)

История и мифология. Структура мифа. Миф как способ трансляции исторического события. Мифологические архетипы в историческом сознании. “Правда” национально-исторического мышления. Эстетика национально-исторического мышления. Выбор тем и героев в национально-историческом сознании. Эпос и его место в культурах Востока и Запада. Национальная культура и процесс национально-исторического творчества. Художественные образы национальной культуры и историческое самопознание.

Антимиф, особенности логики и структуры. “Черная антимифология” о России. Литературные примеры антимифологии и исторический контекст их возникновения.

Тема 1.4. Состояние национальной культуры как материал для прогнозирования исторических процессов. (1 час.)

Состояние национальной культуры как материал для прогнозирования исторических процессов. Принцип универсального равновесия в динамике отечественной культуры.

Раздел 2. История в произведениях литературы (8 час.)

Тема 2.1. Историческая литература и временной контекст ее возникновения (2 час.).

Понятие “историческая литература”. Историческая литература и временной контекст ее возникновения. Эстетика и историческая правда художественных образов. Значение исторической литературы в национально-историческом сознании. Исторический памфлет и контекст его возникновения.

Тема 2.2. Исторические темы в мировой литературе (2 час.)

Исторические темы в мировой литературе, специфика интерпретации события в национальной литературе. “Троецарствие”, “Речные заводи”, Шах-намэ, Искандер-намэ, “Песнь о Роланде”, “Песнь о Нибелунгах”, “Сказание о Сиде”, “Лузиада”. Историческое творчество В. Скотта и А. Дюма и их влияние на мировую культуру. Значение и смысл квазиисторических произведений. Псевдомифология и

псевдоистория и их значение в мировой культуре. Поэмы Оссиана, находки Ганки и др. Творчество Толкиена.

Тема 2.3. История в произведениях русской литературы (2 час.)
Историческая литература в России. Эпос. "Повесть временных лет" как основа национально-исторического мышления. Митрополит Илларион, "Слово о полку Игореве", Слово Черноризца Храбра, "Слово о погибели земли русской", Серапион Владимирский, Митрополит Кирилл, "Задонщина", Мамаево побоище, Азовское сидение.

Истоки авторской светской литературы и процесс развития национальной культуры. Сказание о воеводе Дракуле, творчество Пересветова, Русский рыцарский роман и тема любви. Брунцвик, Петр златых ключей, Василий Златовласый, Бова Королевич, Еруслан Лазаревич. Повесть о Савве Грудичине. "Скифия", А.И. Лызлова. Творчество киево-могилянских академиков. Русская историческая литература "малых форм".

Тема 2.4. Русская литература и историческое самопознание (2 час.)
Русская литература и историческое самопознание. "Полтава" А.С. Пушкина, "Война и мир" Л.Н. Толстого, "Тихий Дон" М. А. Шолохова, "Архипелаг ГУЛАГ" А.И. Солженицына. Русское философско-историческое становление. Ф. Достоевский, Н. Гоголь, Н.Бердяев, И Ильин, Г. Вернадский. Русские философско-исторические течения.

Перспективы развития отечественной культуры в рамках глобального исторического процесса.

Раздел 3. История в изобразительном искусстве (8 час)

Тема 3.1. Древнерусское искусство как источник истории. (2 час)

Античная «подпочва» древнерусской художественной культуры. Киев и Византия. Русская иконопись. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Средневековая архитектура: Киевская Русь – Московская Русь.

Тема 3.2. История в русском искусстве XVIII- XIX веков. (4 час.)

XVIII- первая половина XIX века. Путь становления, особенности, черты русского барокко и классицизма. Архитектура, живопись, скульптура. Вторая половина XIX века. Новые художественные объединения и направления. Товарищество передвижных художественных выставок. Социальные корни передвижничества. Объединение «Мир искусства» и «новое» открытие русской иконы для мировой культуры. Импрессионизм России. Национальный черты и путь развития русского импрессионизма. Модерн. Символизм. Живописные образы-символы. Борисов-Мусатов – Петров-Водкин. Портрет-символ Иды Рубинштейн Серова.

Тема 3.3. Отечественная история в искусстве XX века (2 час)

Проблема реализма в искусстве 20-х годов. Соцреализм. Художественная культура

в 1930-1940-е годы. Изобразительное искусство в послевоенный период 1950-1960-е годы. Суровый стиль.

Раздел 4. История на экране (10 час.)

Тема 4.1. Исторический фильм и исторический контекст.

Особенности исторических фильмов: замысел, образы, содержание. Отражение действительности, политики, общественных настроений в отечественном кинематографе. Военная драма как модель исторического кино. «Оборона Севастополя» (1911, авт. сцен, и реж. В.Гончаров и А.Ханжонков) – первый исторический отечественный фильм. Историко-революционная тема в отечественных фильмах. Историко-биографический фильм. Лакировка действительности и «новый историзм» в сталинском кинематографе. Новое отношение к реальности в годы Великой Отечественной войны и война, отраженная киноэкраном. Темы воинского подвига, патриотизма и освободительной борьбы народа с иноземными захватчиками в историко-биографических фильмах. Агитационный и пропагандистский кинематограф. Человеческое измерение войны в период «оттепели». Новая трактовка военного материала, подвига на экране. Внимание к драматическим судьбам и психологии рядовых участников войны. Новый подход к трактовке образа врага. Осмысление военной истории в фильмах режиссеров 70-80-х гг. Разрушение сложившихся стереотипов. Превалирование личностного авторского начала. Углубление нравственной проблематики и усиление гуманистической направленности. Новые формы синтеза документального и игрового кино. Перестройка и 90-е гг. – время пересмотра истории. История современной России на экране. Образы войны в Афганистане и Чечне в современном российском кино – герои и антигерои.

Тема 4.2. Миф как способ формирования исторического сознания в отечественном киноискусстве XX века

Кинематограф как средство создания социальных, культурных и психологических мифов. Современная экранная культура: формирование и развенчание мифа мастерами отечественного кино. Типология мифов, Миф как средство объединения общества и культуры. Формирование в отечественном кинематографе новой, мифологической картины мира. Три этапа формирования картины мира, в котором участвует кинематограф: сакральный, изменение отношения изображаемого и изображения, появление симулякра. Глобализационные тенденции в кинематографе как новая трансляция наднациональной мифологизации общества. Новый человек экранной культуры и проблема чистой визуальности.

Тема 4.3. Кинематограф как документ времени

Отражение исторических реалий в пространстве художественного фильма. Историческая правда и художественный вымысел. Становление идеи «Кино как документа». От реконструированных хроник до «хроники поколения». Концепции исторического фильма и фильма о современности.

Тема 4.4. Реальность и виртуальная реальность – идеология нового времени
Взаимосвязь кинематографа и новых технологий. Виртуальная реальность – как новая концепция медиа. Отношение человека к виртуальной реальности в «историческом срезе»: нарушение норм, в том числе и нравственных,

деформирующих представление о совести. Главный принцип виртуальной реальности – принцип информационной свободы – от тиражирования и использования любой информации до создания собственной вымышленной идентичности. Двойственная роль виртуальных медиа: с одной стороны способствующих доступности культурных ценностей для широкой аудитории, с другой – искажающих реальное. Реальность и псевдореальность в кинематографе как инструмент пропаганды: Великая Отечественная война и подвиг русского солдата в зарубежном кинематографе. Влияние отечественного кинематографа на коллективную память российского общества.

Перечень практических занятий

Номер раздела, темы	Наименование практических занятий
Раздел 3	Показ изобразительных материалов в процессе лекции – 8 часов
Тема 4.1	Кинопоказ фрагментов фильмов (по выбору преподавателя) - 2 час.

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория	Лекции, практические занятия	компьютер, интернет, мультимедийный проектор, экран, доска
		Оборудование, обеспечивающее видеопозказ, демонстрацию ИЗО в режиме дистанционного обучения

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Разделы 1, 2

1. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
2. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. Вып. 2. М., 1988.
3. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
4. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991, с. 148-158, 191-242.
5. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997.

6. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. М., 1989, с. 10-16.
7. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
8. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998, с. 514-722.
9. Лосев А. Миф// Лосев А. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. М., 1994.
10. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М., 1987.
11. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2002.
13. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с. 42, 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
14. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
15. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. М., 1993, с. 128-188.
16. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
17. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
18. Берковский М.Я. О русской литературе . Л.. 1985

Раздел 3.

1. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси.- М., 1993.
2. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М.,1997.
3. Кондаков И.В. Культура России. – М.,1999
4. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М.,1996
5. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
6. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М.,1992.
7. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX в. – М.,1996
8. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – С-Пб., 2006
9. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М.,1996
10. Энциклопедия русской живописи/ под ред. М.В.Калашниковой. – М.,2001

Раздел 4.

1. Громов Е. Духовность экрана. М.: Искусство, 1976
2. Громов Е. Сталин: власть и искусство. М.: Республика, 1998.
3. Дробашенко С. Феномен достоверности. М.: Наука. 1972
4. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. .М.: Изд. АН СССР, 1962.
5. Из прошлого в будущее: Проверка на дорогах. Об историзме в кино. М.: ВНИИ киноискусства, 1990.
6. История страны. История кино. Сборник статей: М.: «Знак», 2004.
7. Листов В. История смотрит в объектив. М., 1974
8. Листов В. Россия. Революция. Кинематограф./НИИ киноискусства. М.: «Материк», 1995

9. Малькова Л. Современность как история. Реализация мифа в документальном кино. М., 2002.
10. Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920–1960-х годов. М.: Сеанс. 2012
11. Мачерет А. Реальность мира на экране. М.: Искусство, 1968
12. Образ войны на экране (на материале фильмов и архивных документов стран участниц Второй мировой войны) / сост. В.С. Малышев. – М.: ВГИК, 2015. – 452 с.
13. Погожева, Л. П. На экране – современник [Текст] / Л. П. Погожева. –М.: Знание, 1977. –64 с., ил. – (Народный университет. Факультет литературы и искусства).
14. Рошаль Л. Эффект скрытого изображения. Факт и автор в неигровом кино. М., «Материк», 2001 -209 с
15. Экранизация истории: политика и поэтика. Сб. М., «Материк», 2003.
16. Долин А. Оттенки русского. Очерки отечественного кино. Издательство АСТ, М.: 2017- 421

Список фильмов:

1. «Оборона Севастополя» (1911, авт. сцен, и реж. В.Гончаров и А.Ханжонков)
2. «Броненосец "Потемкин"» (1925, реж. С. Эйзенштейн)
3. «Чапаев» (1934, реж. бр. Васильевы)
4. «Александр Невский» (1938, реж. С.Эйзенштейн)
5. «Она защищает Родину» (1943, реж. Ф. Эрмлер)
6. «Радуга» (1944, реж. М.Донской)
7. «Иван Грозный» (1945, реж. С.Эйзенштейн)
8. «Молодая гвардия» (1948, реж. С.Герасимов)
9. «Подвиг разведчика» (1947, реж. Б.Барнет)
10. «Падение Берлина» (1950, реж. М.Чиатурели)
11. «Летят журавли» (1957, реж. М.Калатозов)
12. «Судьба человека» (1959, реж. С.Бондарчук).
13. «Иваново детство» (1962, А.Тарковский)
14. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, реж. А. Герман)
15. «Восхождение» (1977, реж. Л.Шепитько)
16. «Покаяние» (1984, реж. Т.Абуладзе)
17. «Нога» (1991, реж. Н.Тягунов)
18. «Мусульманин» (1995, реж. В.Хотиненко)
19. «Холодное лето пятьдесят третьего...» (1988, реж. А.Прошкин)
20. «Кавказский пленник» (1996, реж. С.Бодров)

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в форме зачета в устной форме на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено) оценок по основным разделам программы.

Перечень вопросов, выносимых на зачет, приведен в приложении 1.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (зачтено) по всем разделам программы, выносимым на зачет.

7. Составители программы:

Зуйков В.С., кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии ВГИК;

Харитоновна Н.С., кандидат искусствоведения, доцент кафедры ВГИК;

Смагина С.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК.

8. Преподаватели, реализующие программу:

№ п/п	Ф.И.О., должность, звание преподавателя	Номера реализуемых разделов, тем
1.	Зуйков В.С., кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии ВГИК;	Разделы 1- 2
2.	Харитоновна Н.С., кандидат искусствоведения, доцент кафедры ВГИК	Раздел 3
3.	Смагина С.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК.	Раздел 4

Приложение 1

Примерные вопросы по разделам программы, выносимые на зачет

Раздел 1.

1. Специфика национально-исторического сознания и его структура.
2. Особенности восприятия исторического события в национально-историческом сознании.
3. Понятие мифа и его структура.
4. Антимиф, особенности логики и структуры.
5. Анализ текущего культурного процесса и его влияния формирование национальной идентичности;
6. Русские философско-исторические течения.

Раздел 2.

1. Понятие “историческая литература”.
2. Значение исторической литературы в национально-историческом сознании.
3. Специфика интерпретации события в национальной литературе.
4. История в произведениях русской литературы. (2 – 3 примера).⁷
5. Русская литература и историческое самопознание (на примере одного из произведений А.С. Пушкина, Л.Н .Толстого, М. А. Шолохова, А.И. Солженицына и др. – по выбору).
6. Перспективы развития отечественной культуры в рамках глобального исторического процесса.

Раздел 3.

1. Истоки культуры древних славян.
2. Характерные черты творчества Феофана Грека и Андрея Рублева.
3. Иконостас: история возникновения, символика.
4. Средневековая архитектура: Киевская Русь – Московская Русь.
5. Черты русского барокко и классицизма.
6. Объединение «Мир искусства».
7. Национальные черты русского импрессионизма.
8. Идея синтеза искусств.
9. Русский конструктивизм – основные черты.
10. Понятие соцреализма.