

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Кафедра экономики и инвестиций

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕМАТОГРАФА**

Б1.В.ДВ.04.03

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 41.03.05 Международные отношения

направленность (профиль): «Мировая политика»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2022

Автор–составитель:

кандидат политических наук, доцент международных отношений и гуманитарного сотрудничества Ю.А. Пустовойт

Новосибирск, 2021

1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области исследований кинематографа

2. Структура курса:

Раздел 1. Теоретические основы политического кинематографа

Тема 1.1. Политика в XX веке: субъекты и ресурсы модернизации. Идеология как основа современной власти.

Проблемы политической модернизации. Основные модернизационные процессы: демократизация, рыночная экономика, урбанизация и секуляризация. Теория И. Валлерстайна как альтернативное объяснение политики XX века.

Власть в современном мире: конфликты, кризисы и революции. Власть как многомерное и многоаспектное социальное явление. Классическое определение власти. (М. Вебер). Легитимность. Понятие о силовых, экономических и символических ресурсах как средствах осуществления власти. Ресурсная типология власти и группы ими обладающие (М. Манн). Субъекты власти: групповой (элиты, группы интересов, партии); индивид – лидер, институционализированный (государство)

Элиты и субэлиты: структура, рекрутация, идеология. Силовая элита (армия и полиция, как политический субъект). Бизнес элита. Бюрократия, как ядро политико-административных элит. Идеологии как системы взглядов, идей, убеждений, ценностей и установок, выражающих интересы политических субъектов. Классические политические идеологии: либерализм, консерватизм, социализм и фашизм и их значение. Идеологическая элита и средства массовой информации. Гегемония в работах А. Грамши, П. Бурдьё, Дж. Скотта

Тема 1.2 История кино. Кинематограф: его место в экономике, культуре и системе массовых коммуникаций

Понятие медиа, массовых коммуникаций, информации и коммуникации, их взаимосвязи. Медиакоммуникации как распространение символических форм. Теоретические представления об информации и коммуникации. Математическое представление об информации. Гуманитарное представление об информации. Понятие медиа как коммуникационного посредника. Основные компоненты медиа. Медиа и СМИ: сходства и различия. Основные коммуникативные жанры дискурса: экспрессивный, аргументативный и информативный. Пропагандистские подходы к изучению СМИ: советская школа.

Изобретение техники кино (Эдисон), способа и формы его существования – киносеанса (братья Люмьеры). Декабрь 1895г. – дата рождения кинематографа. 1902г. – рождение экранной информации (братья Патэ и их «Патэ-журналь»). 10-е годы XX в. – начало формирования экранного языка как нового искусства и способа освоения (отражения) сочиненного (сыгранного) и реального материала. Дэвид Уарк Гриффит.

Расцвет «великого немого» (1916-1928) и звукового кино (1928-1940). 20-е гг. – возникновение и формирование трех ее основных направлений: «киноправда» Дз. Вертова, историко-монтажное кино Эсфири Шуб и сценарный фильм Виктора Турина. Мировое влияние Вертова: забвение его на родине, в СССР, и последователи его и ученики за рубежом (Франция, Англия, Польша, США и др.). Американская (Гриффит) и советская (Эйзенштейн) школы монтажа, т.е. осмысления и экранного воплощения материала.

Утверждение нормативной стилистики (цвет, звук, приемы монтажа, процесс производств и проката и пр.) привычного сегодня кино.

Тема 1.3 Как это работает? Кино и его составляющие: сценарий, режиссура, актеры. Фильм как терапевтическая метафора

Сценарий – Режиссер – Актер. Основные компоненты драматургии. Изображение. Кинематографические средства создания изображения. Движение. Виды движения в кино. Деталь. Ее функции в драматургии фильма. Способы построения образа. Что такое «композиция». Виды композиции. Элементы композиции. Сюжет как образа. Что такое

фабула. Элементарные части сюжета. Мотивировка. Перипетия. Узнавание. Драматургический конфликт. Виды драматургических конфликтов. Выбор сценарного материала. Формирование творческой группы. Выбор оператора, художника, композитора и т.д.

Профессия режиссера в сценических и экранных искусствах. Место и функция режиссера в кино и на телевидении. Режиссер как автор фильма. Личность режиссера. Общественная и художественная позиция. Культура режиссера. Режиссер и его съемочная группа. Монтаж. «Школа «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Последовательность освоения элементов системы К.С. Станиславского. Психофизика актера, его биоритмы, рефлекс, реакции. Основа основ актерской техники. Умение концентрировать внимание. Обретение мышечной свободы. «Сценическое зрение». Практическое представление о внимании «произвольном» и «непроизвольном». Произвольное внимание - от субъекта («Я сознательным усилием концентрирую свое внимание на некоем предмете»). Непроизвольное внимание - от объекта (некий предмет своими особенностями притягивает мое внимание). «Высшая степень сценического внимания - непроизвольная активность сознания по отношению к объекту, выбранному произвольно».

Конфликты в сюжете. Психология конфликта в работах: З.Фрейда, К.Г Юнга, А. Адлера Э. Эриксона, М. Эриксона, Дж. Кембелла и др.

Раздел 2 Кино в XX-XXI веке: от аттракциона к аттракциону?

Тема 2.1. Начало века: кинематограф Европы, Америки и России накануне Первой мировой войны и послевоенные годы

«Документальные» фильмы Люмьеров. Освоение технических возможностей кинокамеры. Ж.Мельес – родоначальник игрового кино. Компании «Патэ» и «Гомон». Содержание кинофильмов. Монополизация производства и проката. Группа «Фильм Д'Ар» - обращение к театральной классике и высокой литературе.

Первые киносеансы. Деятельность У.Фриз-Грина и Р.Пола Первые киносеансы в США и первые кинокомпании. Эпоха «никель-одеонов». Борьба Патентного треста за монополизацию сферы кинопроизводства и кинопроката. Возникновение Голливуда. Особенности жанра «вестерна». Д.У.Гриффит, Т.Инс и М.Сеннет и их творчество. Основные киножанры. Звёзды экрана. Успех серийных детективов и салонных драм. Ч.Чаплин – от персонажа слэпстика к маске. I мировая война и бурный рост Голливуда. Крупнейшие национальные кинокомпании («Парамаунт», «Трансгейл», «Фокс») и их продукция. Германия после поражения в I мировой войне. Искусство Веймарской Республики и его связь с расстановкой политических сил. Коммерческая кинопродукция. Костюмно-исторические, уголовные, экзотические фильмы и их авторы. Экспрессионистская модель мира в фильмах Р.Вине, Ф.Мурнау, Ф.Ланга. Социальные киноленты. Борьба творческой интеллигенции Франции за возрождение национального кино. Ранний «Авангард» (1919-1924). Творчество Л.Деллюка, Ж.Дюлак, М.Л.Эрбье, Ж.Эпштейна. Поздний «Авагард».поиски А.Кавальканти, Д.Кирсанова, Ж.Виго, Л.Буньюэля и С.Дали. Идеино-эстетический кризис «Авангарда» и его срастание с коммерческим кино. А.Ганс. Обращение к литературной классике и сатира на французское общество в лентах Ж.Фейдера. Фильм К.Дрейера «Страсти Жанны Д'Арк». Захват английского проката Голливудом и кризис национального кинематографа. США после I мировой войны. Эпоха «просперити». Ассоциация кинопродюсеров и кинопрокатчиков США. Основные жанры коммерческой продукции. М.Пикфорд, Д.Фэрбенкс, Р.Валентино и другие звёзды экрана. Творчество С.де Милля. Фильмы Ч.Чаплина. Комедийные ленты Б.Китона, Г.Ллойда, С. Лаурела и О.Харди. Европейские кинематографисты в США. Реалистические кинофильмы Э.Штрогейма. Голливуд у порога «звукового» кинематографа.

Тема 2.2. Кино как элемент пропаганды: тоталитарные режимы и демократии в битве за гегемонию

Идеологизация кинематографа после прихода к власти Гитлера. Организационно-финансовая деятельность министерства пропаганды Геббельса. Псевдоисторический расистский фильм Ф.Харлана «Еврей Зюсс» и других апологетов нацистского режима. Содержание и рекреативно-развлекательная направленность основного массива выпускавшихся игровых кинофильмов Документальные ленты Л.Рифеншталь. Коммерческая продукция: мюзиклы, комедии, мелодрамы. Попытки отдельных режиссёров создавать асоциальные кинофильмы

Первые звуковые фильмы. Выпуск музыкальных фильмов с участием известных итальянских певцов, экранизации опер, фильмы-биографии знаменитых композиторов. Попытки фашизации кинематографа. Пропагандистское назначение кинофестивалей в Венеции. Учреждение Генеральной дирекции по делам кинематографии. Киностудия «Чинечитта». Ведущие жанры коммерческой продукции. Идеинная оппозиция фашизму среди деятелей культуры. Передовые взгляды в Римском экспериментальном киноцентре. Творчество ведущих национальных кинематографистов, предшественников течения «итальянского неореализма». Документальное кино Великобритании и его роль в подъёме национального киноискусства. Документально-художественные фильмы военных лет. Ведущие кинорежиссёры: Х.Дженнингс, Б.Райт, Г.Уотт, Э.Асквит, Д.Лин, Н.Коурд. Исторические ленты. «Военизация» традиционных жанров Возникновение «кинематографической империи» А.Рэнка. Вступление США во II мировую войну и установление правил военной пропаганды для Голливуда. Антифашистская направленность документально-монтажного сериала Ф.Капры «За что мы сражаемся». Художественно-документальные фильмы о мужестве рядовых участников войны. Военизация массовой экранной продукции. Кинофильм О.Уэллса «Гражданин Кейн» и других кинохудожников-реалистов..

Советское кино Смена драматургической модели: от героя-класса к образу человека. Рождение кинематографа характеров. «Трилогия о Максиме» (1935– 1939) Г. Козинцева и Л. Трауберга и кинолениниана («Ленин в Октябре», 1937, и «Ленин в 1918 году», 1939, реж. М. Ромма и «Человек с ружьем», 1938, реж. С. Юткевича – мифологизация революционный событий и образа вождя мировой революции. Возвращение к теме русской истории в «Петре Первом» (1937–1939) В. Петрова, «Александре Невском» (1938) С. Эйзенштпейна, «Минине и Пожарском» (1939) и «Суворове» (1941) Вс. Пудовкина, «Богдан Хмельницкий» (1941) И. Савченко. Современность в фильмах «Летчики» (1935, реж. Ю. Райзман), «Семеро смелых» (1936) и «Учитель» (1939) реж. С. Герасимова. «Великий гражданин» (1 и 2 серии 1938–1939) Ф. Эрмлера как попытка оправдать сталинские репрессии. Творчество А. Зархи и И. Хейфица («Депутат Балтики», 1937, «Член правительства», 1940). Творчество С. Эйзенштейна и А. Довженко этого периода. Переосмысление Эйзенштейном прежних теоретических взглядов на звук в кино, работа с С. Прокофьевым на «Александре Невском» и «Иване Грозном». Музыкальные комедии 30-х годов: фильмы А. Ивановского, И. Пырьева, Г. Александрова. Принципы системы Станиславского в кино. Участие в фильмах выдающихся театральных актеров: Б. Шукина, Н. Симонова, М. Тарханова, Н. Мордвинова, А. Тарасовой, Н. Симонова, Н. Черкасова, М. Жарова, М. Астангов, О. Андровская, Н. Хмелев, Ф. Раневская, П. Массальский, Б. Ливанов и др. Работа в кино крупнейших композиторов Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Д. Кабалевского, Г. Попова, А Хачатуряна, И. Дунаевского. Советское кино во время Великой Отечественной войны (1941- 1945). Советский кинематографа на войне: боевые киноальбомы, документальная кинолетопись войны, игровые ленты. Эвакуация, работа с колес. Боевые киноальбомы. Фронтвой кинорепортаж и документальные фильмы о войне. Создание кинолетописи о войне. «Разгром немецких войск под Москвой» (1942, реж. И. Копалин и Л. Варламов), «Ленинград в борьбе» (1942, реж. Р. Кармен, И. Комарцев, В. Соловьев, К. Учитель), «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, реж. А. Довженко, Ю. Солнцев, Я. Авдеенко). Картины о героической партизанской войне: «Секретарь райкома» (1942, реж. И. Пырьев), «Она защищает Родину» (1943, реж. Ф. Эрмлера), «Радуга» (1944, реж. М. Донского), «Нашествие» (1945, реж. А. Роом). Лирические интонации в военной тематике:

«Машенька» (1942, реж. Ю. Райзман), «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943) и «Дни и ночи» (1945) реж. Столпера по сценарию К. Симонова. Вторая серия «Ивана Грозного» (1944) и грозная реакция Сталина на нее. Кинокомедии на героические темы: «Антоша Рыбкин» (1942, реж. К. Юдин), «Новые похождения Швейка» (1944, реж. С. Юткевич). Музыкальная комедия И. Пырьева «В шесть часов вечера после победы» (1944)

Репертуарная политика в художественном кино

Тема 2.3 Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»

Послевоенная аудиовизуальная эстетика. Факторы развития аудиовизуальной культуры (социальные, политические, экономические, технические, эстетические). Тенденции в кино: неореализм и «новая волна». Тенденции в искусстве – движение к постмодернизму. Тенденции в СМИ: начало массового телевидения, «золотой век документалистики» в США, телевидение периода «оттепели» в СССР, новая документалистика. Уроки кинематографа (итальянский психологизм, японская созерцательность). Интерес к индивидуальности и быту. XX съезд КПСС (1956) и начало эпохи «оттепели» – относительных свобод в обществе и СМИ. Начало самопознания ТВ как новой коммуникации Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957г.) как пропагандистская акция, задуманная с широким размахом и ориентированная на мировое общественное мнение. 1960-1970 гг. 60-е – новая эстетика кино и ТВ, основные жанры

Новый гуманитарный контекст: постиндустриальное общество (общество потребления Европе и Северной Америке) и новые темы и язык аудиовизуального искусства. «Сладкая жизнь» Ф.Феллини и поставленная, по сути, проблема «симулякра» (спустя десятилетия осмыслена философами, в частности Бодриаром). «Приключение» М.Антониони и проблема «дедраматизации», отмена традиционной драматургии. «Золотой век документалистики» в США. Эдд Мэрроу и «расследовательская журналистика» в Америке и Европе (методы спровоцированной ситуации, методы провокации, методы наблюдения). Выбор в США президентом конгрессмена Кеннеди и поражение «политического тяжеловеса» Никсона. «Первая телевизионная война в гостиной» (Вьетнам).

СССР - Период «малокартинья». Постановление ЦК ВКПБ о кинофильме «Большая жизнь» и его последствия. Кампания борьбы с безродными космополитами. Мировое кино возвращается на советские экраны («трофейные фильмы»). Историко-биографический жанр второй половины 40-х годов. Политика «малокартинья» и последствия свертывания национального кинопроизводства. Оценка войны в духе культа личности Сталина, «сталинский реализм» («художественно-документальных» фильмов о войне («Третий удар», 1948, реж. И. Савченко, «Сталинградская битва», 1949, реж. В. Петров, «Падение Берлина», 1950, реж. М. Чиаурели). «Оттепель»: советское кино второй половины 50-х–60-х годов Наступление «оттепели» в кино. Военная тема в кинематографе «оттепели». Первые признаки наступления «оттепели». Строительство большого «Мосфильма» и расширение производственной базы советского кино. Создание Союза кинематографистов СССР и его доминирующая роль в развитии оттепельного кино. Приход в кино нового поколения кинематографистов. Художественное своеобразие кинематографа оттепели. Триумфы советского кино на международной арене. Новые ракурсы в художественной трактовке военного материала. Пристальное внимание к драматическим судьбам и психологии рядовых участников войны. Этапное значение фильмов «Летят журавли» (1957, реж. М. Калатозов), «Судьба человека» (1959, реж. С. Бондарчук), «Баллада о солдате» (1959, реж. Г. Чухпай), «Иванова детство» (1962, реж. А. Тарковский), которые, по словам Ж. Садуля и Е. Теплица, с «Тихим Доном» С. Герасимова составили образ советского кино в мире. Подлинность пережитых эпических событий, война как камертон звучит в фильмах: «Дом, в котором я живу» (1957, реж. Л. Кулиджанов и Я. Сегель), «Мир входящему» (1961, реж. А. Алова и В. Наумова), «Живые и мертвые» (1964, реж. А. Столпера по роману К. Симонова), «Отец солдата» (1965, реж. Р. Чхеидзе). Развенчание культа личности Сталина нашло своей реакцией неоромантические настроения к теме революции, «идеалы» которой были извращены. Отсюда выразительность и лиризм в теме гражданской войны в «Сорок первом»

(1956) Г. Чухрая, радикальном переустройства мира и святой веры в построение «рая» на земле в «Коммунисте» (1958) Ю. Райзмана и «Первом учителе» (1965) А. Кончаловского, жертвенности и героизма в «Павле Корчагине» (1957) и «Ветре» (1959) А. Алова и В. Наумова, «В огне брода нет» (1967) Г. Панфилова.

Тема 2.4. Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна

Приход в кинематограф новых технологий. Увеличение каналов доставки кинофильмов. Ведущие кинематографисты США последних лет – С.Спилберг, М.Скорсезе, Д.Бартон, Дж. Кэмерон, Р. Скотт, О.Стоун, К. Тарантино, Д. Линч и их кинофильмы. Развитие постмодернистских тенденций в кино Франции. Творчество французских кинорежиссеров Ф. Озона, Л. Каракса, Л. Бессона. Продолжение лучших традиций «нового немецкого кино» в разностороннем творчестве Т. Тиквера. Торжество «молодежного кино Великобритании – киноленты Д. Бойла, Г. Ритчи, К. Лоуча. Роль международных кинофестивалей в современном кинематографическом процессе. Попытки стран Западной Европы противостоять не ослабевающей экспансии Голливуда. Информационное общество, движение к глобальному телевидению и крупнейшая индустрия нового времени - медиаиндустрия. Возникновение качественно нового – круглосуточного, общемирового информационного телевидения. Постмодернизм» в кино. Д.Линч, П.Гринуэй, К.Тарантино. Глобализация кинопроцесса, в число лидеров выходят режиссеры нетрадиционных кинематографических держав – скандинавские, южно славянские, испанские, китайские, корейские. Яркие представители эпохи – Д.Джармуш, А.Сокуров, О.Иоселиана, Э.Кустурица. Т.Бертон, П.Альмодовар. Перестройка, гласность и ТВ. Кино периода «застоя». Творческие триумфы и нарастание системного кризиса киноотрасли. Эпидемия «серых фильмов». Производственные конфликты, лакированная действительность в них. Падение кинопосещаемости. Кризис Союза кинематографистов СССР как главного гаранта и инициатора реформирования отрасли. Ужесточение системы административно-цензурного контроля. Отсутствие гласности в оценке фильмов произвол в решении судебных картин. Серьезные недостатки в развитии кинокритики. Фильмы-размышления С. Герасимова 70-х годов («У озера», «Любить человека»). Эпическая тема в «Сибириаде» А. Кончаловского и «Вкусе хлеба» А. Сахарова. Последние фильмы В. Шукшина – «Печки-лавочки» и «Калина красная». «Ты и я», «Восхождение» Л. Шепитько. «Прощание» Э. Климова. «Начало», «Тема», «Прошу слова» Г. Панфилова. Нравственные искания современников в фильмах драматурга А. Миндадзе и режиссера В. Абдрашитова: «Слово для защиты», «Поворот», «Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет». Успех жанрового кинематографа В. Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби». «Покаяние» Т. Абуладзе как общественное событие. Коммерциализация отечественного ТВ, его плюсы и минусы. Закат эры «олигархов» и усиление пропагандистского потенциала ТВ

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Раздел 1	Теоретические основы политического кинематографа	
Тема 1.1	Политика в XX веке: субъекты и ресурсы модернизации. Идеология как основа современной власти	Устный опрос
Тема 1.2	История кино. Кинематограф: его место в экономике, культуре и системе массовых коммуникаций.	Контрольная работа
Тема 1.3	Кино и его составляющие: сценарий, режиссура, актеры. Фильм как	Доклад

	терапевтическая метафора	
Раздел 2	Кино в XX-XXI веке: от аттракциона к аттракциону?	
Тема 2.1	Начало века: кинематограф Европы, Америки и России накануне Первой мировой войны	Устный опрос
Тема 2.2	Кино как элемент пропаганды: тоталитарные режимы и демократии в битве за гегемонию	Доклад
Тема 2.3	Кино в биполярном мире: советский и западный кинематограф рассказывает о преимуществах своего «образа жизни»	Контрольная работа
Тема 2.4	Новая реальность: российский и мировой кинематограф в эпоху постмодерна	Доклад

4. Основная литература:

1. *Богомолова, Н. Н.* Социальная психология массовой коммуникации: учеб. пособие / Н.Н. Богомолова. – Москва : Аспект Пресс, 2010. – 192 с.
1. *Гаджиев, К. С.* Политология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению (специальности) "Политология" / К. С. Гаджиев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Логос, 2010. - 431 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981>