

Программа учебной дисциплины «Советская массовая культура: жанровое кино»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № от «5» февраля 2019 г.

Автор	Дашкова Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук
Число кредитов	2
Контактная работа (час.)	32
Самостоятельная работа (час.)	44
Курс	Бакалавриат 1–4, магистратура 1–2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Курс «Советская массовая культура: жанровое кино» предлагает новый взгляд на советскую массовую культуру — через анализ отечественного жанрового кино (комедий, детективов, сказок, исторических, научно-фантастических, приключенческих и др. фильмов). Под понятием «массовая культура» мы будем иметь в виду следующие смыслы: массовый характер ее проявлений; опосредованность средствами массовой коммуникации (среди которых кинематограф занимает одну из ведущих ролей); определенный набор характеристик, основные из которых простота, высокая степень стандартизации, удовлетворение потребности в отдыхе и развлечении, а также позитивный пафос, и утверждение базовых ценностей и норм современного общества.

Жанровым кино мы будем называть определенный тип кинофильмов, для которых характерны, такие признаки, как повествовательность («рассказывание истории»), следование определенным правилам («законам жанра», «формулам»), увлекательность, включенность зрителя в происходящее, стимулирование в нем сопереживания и желания отождествить себя с персонажем. Именно через этот тип кинематографа формулируются и транслируются основные политические и культурные ориентиры, поэтому его изучение становится ключом для понимания действия культурных механизмов того или иного периода жизни страны. В СССР роль у жанрового кино была особая роль: именно оно на государственном уровне должно было стать основным транслятором господствующей идеологии. Поэтому изучение структуры и механизмов функционирования советского жанрового кинематографа позволит нам приблизиться к пониманию идеологии как «процесса символического образования» (К.Гирц), системы значений, транслируемых при помощи собственно кинематографических средств.

Привычка к жанровым фильмам (комедиям, мелодрамам, водевилям и пр.) выработалась в нашей стране еще до революции, а в относительно свободных 1920-х годах поддерживалась прокатом большого количества американских развлекательных лент. На момент формирования «большого стиля» в советском кинематографе (середина 1930-х гг.) у советских зрителей уже сложились основы «жанрового мышления», то есть подспудное представление о том, каким должно быть (развлекательное) кино. Именно над этим фундаментом надстраивался советский идеологический кинематограф. Все это сделало его важнейшим ресурсом для идеологической работы: задача «поучать развлекая» становится политической стратегией.

Основная цель освоения дисциплины «Советская массовая культура: жанровое кино» – проанализировать, как в жанровом кино нашли отражение политические и культурные процессы, происходившие в СССР, как формулировалось (идеологическое) высказывание внутри жанра и почему для коммуникации со зрителем выбирается тот, а не иной жанр.

Задачи дисциплины:

- ознакомить магистров-культурологов с основными подходами к исследованию советской массовой культуры;
- дать представление об основных киножанрах внутри системы советского кинематографа;
- обсудить наиболее значимые теоретические работы по (советскому) кино как общеметодологического, так и инструментального характера;
- обучить на практике методам анализа художественных фильмов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Советская массовая культура: подходы к изучению

Цели и задачи курса. Значение СМК для изучения советской массовой культуры. Специфика визуальных источников. Значение кинематографа как культурного источника. Субъективность, избирательность и идеологичность взгляда камеры. Культурные запреты и политическая цензура. Манера актерской игры: жесты, позы, манера двигаться и говорить. Повседневность «функциональная» и «нефункциональная».

Литература:

Основная:

1. Советская власть и медиа: Сб. ст. СПб., 2005.
2. Усманова А. «Визуальный поворот» и гендерная история // Гендерные исследования. 2000. № 4. С. 149-176.
3. Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: НЛЮ, 2013.
4. Булгакова О. Фабрика жеста. М., 2005.

Дополнительная:

1. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Массовая литература как социальный феномен // Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество. Введение в социологию литературы. М., 1998. С.48-56.
2. Усманова А. Советская визуальная культура как объект антропологического исследования // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С.С.18-27.
3. Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900-1910 годов. М., 1976.

Вспомогательная:

1. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005.
2. Маклюен М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. М, 2003.
3. Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.

Тема 2. Понятие жанра в литературе и кинематографе

Понятие жанра в литературе и кинематографе. Описание «формульных повествований» Дж. Кавелти. Реконструкция зрительского восприятия (Х.Р. Яусс). Жанровое кино и социальная реальность. Проблема конструирования «кинореальности». Жанровое мышление в кино (сюжет, конфликт, персонаж).

Литература:

Основная:

1. Кавелти Дж.Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С. 33-65.
2. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения// Новое литературное обозрение.- 1995.- № 12.- С. 34-84.
3. Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991.

Дополнительная:

1. Дубин Б. Испытание на состоятельность: к социологической поэтике русского романа-боевика // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С.252-274.

Тема 3. Советская кинокомедия «большого стиля»

Партийная установка на создание «советской комедии». Голливудское и европейское влияние. Комедия как эталонный жанр советского кино 30-50-х гг. (фильмы Г.Александрова и И.Пырьева). Понятие «большого стиля» в развлекательном кино. Музыкальная, бытовая, спортивная комедии. Актерские амплуа, внешность, манера говорить, двигаться одеваться. Образы – образцы Л.Орловой, М.Ладыниной, С.Столярова. Упадок комедийного жанра в начале 1950-х годов. Комедия положений 60-70-х Л.Гайдая. Постсоветская «черная комедия» К.Муратовой.

Литература:

Основная:

1. Дашкова Т. Любовь и быт в кинофильмах 1930 - начала 1950-х гг.// Отечественная история. 2003. № 6. С. 59-67.
2. Булгакова О. Фабрика жеста. М., 2005.
3. Салис Р. «Нам уже не до смеха»: Музыкальные кинокомедии Григория Александрова. М., 2012.

Дополнительная:

1. Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: НЛЮ, 2013.
2. Кино: политика и люди (30-е годы). М., 1995.
3. Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. СПб., 2002.

Вспомогательная:

1. Марголит Е. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития (Краткий очерк истории художественного кино) // Киноведческие записки. 2004. № 66.

Тема 4. Киноповесть «оттепели»

Смена парадигмы в советском кино после 1956 года. Размывание жанровых рамок – киноповесть как не-жанр («Чистое небо», «Дом, в котором я живу»). Расширение сюжетного репертуара. Новый тип актера (Н.Мордюкова, И.Макарова, Н.Рыбников) и новая манера актерской игры. «Документальность» и непрофессиональные актеры («Июльский дождь», «История Аси Клячиной...»). Знаковая и незнаковая повседневность. Военная драма в «оттепельном» кино («Летят журавли»). Странные и нетипичные персонажи (Т.Самойлова, Т.Доронина). Мелодрама как вытесняемый жанр. Невозможность чисто любовного конфликта («Осень» А.Смиронова). Производственная драма «брежневского» времени. Трагикомедии Э.Рязанова и Г.Данелия.

Литература:

Основная:

1. Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб., 2007.
2. Дашкова Т. Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода // СССР: Территория любви: Сб. ст. М., 2008.

Дополнительная:

1. Кинематограф оттепели. Книга первая. М., 1996.
2. Кинематограф оттепели. Книга вторая. М., 2002.

Вспомогательная:

1. Марголит Е. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития (Краткий очерк истории художественного кино) // Киноведческие записки. 2004. № 66.
2. Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920 – 1960-х годов. СПб., 2012.

Тема 5. Исторический фильм

Конструирование событий недавнего прошлого в историко-революционном кино («Человек с ружьем»). Пантеон героев революции и гражданской войны («Чапаев», «Щорс»). Отбор и экранизация исторических событий. Кинобиография. Составление пантеона «великих людей» (Александр Невский, Петр I, Иван Грозный). Изобразительные новации исторических фильмов С.Эйзенштейна. Экранизации исторических эпосов («Война и мир»). Фильмы про ученых – связь науки и политики («Мичурин»). Национальная идентичность в фильмах о поэтах и композиторах («Композитор Глинка»).

Литература:

Основная:

1. Добренко Е. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008.

Дополнительная:

1. История страны / История кино. М., 2004.
2. Карл Л. «О героях и людях». Советское кино о войне: взгляд из ГДР. М., 2008.
3. Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. СПб., 2002.
4. Экранизация истории: политика и поэтика: Сб. ст. м., 2003.

Вспомогательная:

1. Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920 – 1960-х годов. СПб., 2012.

Тема 6. Детектив и приключения

Фильмы про шпионов и вредителей («Ошибка инженера Кочина», «Партийный билет»). Политические тенденции конца 30-х годов: поиск внутренних врагов и ожидание войны. Способы показа «своих» и «чужих». «Положительные» и «отрицательные» герои: манера поведения и внешность. Приемы создания напряжения. Фильмы про разведчиков («Подвиг разведчика», «Щит и меч», «Семнадцать мгновений весны»). «Милицейские фильмы» («Место встречи изменить нельзя»). Роль интриги. Зрительская включенность и сопричастность.

Приключенческое кино. Экранизации классики (Ж.Верн, Р.-Л.Стивенсон) и принципы отбора. Истерн и вестерн («Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих – чужой среди своих») – ассимелирование жанра. Революция как приключенческий сюжет («Неуловимые мстители»). Стилизация («Человек с бульвара Капуцинов»).

Литература:

Основная:

1. Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920 – 1960-х годов. СПб., 2012. С. 227-284.

Дополнительная:

1. История страны / История кино. М., 2004. С. 300-311, 348-362.
2. Кинематограф оттепели. Книга первая. М., 1996.
3. Кинематограф оттепели. Книга вторая. М., 2002.

Тема 7. Кинофантастика

Первые советские фантастические ленты: «Аэлита», «Космический рейс». Теория «ближнего прицела». Несовместимость научной фантастики и советского утопического проекта. «Оборонная фантастика». Смесь научно-популярного и научно-фантастического кинематографа (П.Клушанцев). «Планета бурь» П.Клушанцева и проблема спецэффектов. Отношение к голливудской и европейской традициям кинофантастики. Авторское кино А.Тарковского («Солярис» и «Сталкер»). Фантастическое как жанр и фантастическое как эффект. Экранизации братьев Стругацких. Фантастика для детей и юношества («Москва – Кассиопея», «Отроки во

Вселенной», «Большое космическое путешествие»). Метафора космоса в постсоветском кино («Космос как предчувствие», «Одиссея 1989»). Киномистификация «Первые на Луне».

Киносказка. (Птушко, А.Роу, Н.Кошеверова). Отбор сказочных сюжетов. Место идеологии в фильмах-сказках («Кашей Бессмертный»). Рамочные конструкции («Новый Гулливер», «Королевство кривых зеркал»). Сказки для взрослых Г.Горина и М.Захарова («Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен»). Проблема «эзопова языка».

Литература:

Основная:

1. Дашкова Т. Ю., Степанов Б. Е. Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского "Солярис" и "Сталкер" // Фантастическое кино. Эпизод первый. М., 2006. С. 311-344.

Дополнительная:

1. Фантастическое кино. Эпизод первый. М., 2006.

Вспомогательная:

1. Зоркая Н. История советского кино. М., 2004.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Формы контроля знаний студентов:

1. Текущий: доклад, подготовка аналитического сообщения (не более 800 слов)
2. Итоговый: зачет, подготовка итогового эссе (3 тыс. слов) и презентации (не менее 10 слайдов), отражающих результаты самостоятельного исследовательского проекта – создание альтернативного путеводителя по городу

Критерии оценки знаний, навыков:

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

В целом, оценка за семинары складывается из следующих видов работ:

- 1) Участие в обсуждении темы семинара, раскрывающее знакомство студента с литературой по теме, способность формулировать и аргументировать собственную позицию, оппонировать другим позициям
- 2) Доклады
- 3) Анализ учебных кейсов (текстов, видео)

Оценивание итогового эссе: критерии (по мере возрастания значимости):

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения, владение специальной терминологией);

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу, умение творчески использовать различные источники и ссылаться на них, привлекать дополнительный материал для раскрытия и аргументации собственной позиции);
- креативность – необычность идеи, выбранной городской оптики при создании самостоятельного творческого и аналитического продукта.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% составляет оценка за активность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование), 30% - оценка за итоговое эссе, 30% - оценка за итоговую презентацию результатов самостоятельного исследовательского проекта.

На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случая написания дополнительного реферата, раскрывающего одну из тем курса (по выбору студента).

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:

$$\text{Результ} = 0.3 \cdot \text{Оэссе} + 0.3 \cdot \text{Озачет} + 0.4 \cdot \text{Осеминары}$$

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: оценка округляется в пользу студента.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тематика заданий текущего контроля

Эссе по теме «Советское кино в перспективе современности» является итоговой работой по курсу и содержит рефлексию методологии, исследовательской позиции и инструментария самостоятельного исследования советского кинематографа, а также анализ результатов исследования. Тема эссе выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с преподавателем.

Возможные направления формулировки темы

1. Особенности изучения советской массовой культуры.
2. Подходы к анализу советского кинематографа.
3. Жанровое кино и социальная реальность.
4. Художественный фильм как историко-культурный источник.
5. «Вытесненные жанры» советского кинематографа.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Контрольные вопросы:

1. Специфика советской массовой культуры.
2. Понятие жанра в кинематографе.
3. «Большой стиль» в советском кино.
4. Особенности советской кинокомедии.

5. «Оттепель» в отечественном кинематографе.
6. Специфика «киноповести».
7. Историческое и историко-биографическое кино.
8. Детектив и «милицейский фильм».
9. Приключенческое кино и экранизация.
10. Кинофантастика и киносказка.

V. РЕСУРСЫ

1. Основная литература

1. Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия). М., 2007.
Булгакова О. Фабрика жеста. М., 2005.
2. Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: НЛЮ, 2013
3. Марголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920 – 1960-х годов. СПб., 2012
4. Марголит Е. Советское киноискусство. Основные этапы становления и развития (Краткий очерк истории художественного кино) // Киноведческие записки. 2004. № 66.
5. Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб., 2007.
6. Салис Р. «Нам уже не до смеха»: Музыкальные кинокомедии Григория Александрова. М., 2012.
7. Советская власть и медиа: Сб. ст. СПб., 2005.
8. Усманова А. «Визуальный поворот» и гендерная история // Гендерные исследования. 2000. № 4. С. 149-176.

2. Дополнительная литература

1. Аронсон О. Метакино. М., 2003.
2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Озарения. М., 2000. С. 122-152.
3. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. М., 2010.
4. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Массовая литература как социальный феномен // Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество. Введение в социологию литературы. М., 1998. С.48-56.
5. Дашкова Т. Границы частного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода // СССР: Территория любви: Сб. ст. М., 2008.
6. Дашкова Т. Любовь и быт в кинофильмах 1930 - начала 1950-х гг.// Отечественная история. 2003. № 6. С. 59-67.
7. Дашкова Т. Ю., Степанов Б. Е. Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского "Солярис" и "Сталкер" // Фантастическое кино. Эпизод первый. М., 2006. С. 311-344.
8. Добренко Е. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008.
9. Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М., 2004.

10. Дубин Б. Испытание на состоятельность: к социологической поэтике русского романа-боевика // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С.252-274.
11. Кавелти Дж.Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С. 33-65.
12. Кинематограф оттепели. Книга первая. М., 1996.
13. Кинематограф оттепели. Книга вторая. М., 2002.
14. Кино: политика и люди (30-е годы). М., 1995.
15. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973 (или другое издание).
16. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005.
17. Маклюен М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. М, 2003.
18. Салис Р. «Нам уже не до смеха»: Музыкальные кинокомедии Григория Александрова. М., 2012.
19. Советская власть и медиа: Сб. ст. СПб., 2005.
20. Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. СПб., 2002.
21. Соцреалистический канон. СПб., 2000.
22. Стрoение фильма: некоторые проблемы анализа произведений экрана: Сб. ст. / сост., ред. К.Разлогов. М., 1985.
23. Усманова А. Научение видению: к вопросу о методологии анализа фильма // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 183-204.
24. Усманова А. Советская визуальная культура как объект антропологического исследования // Там же. С.18-27.
25. Фантастическое кино. Эпизод первый. М., 2006.
26. Цивьян Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991.
27. Ямпольский М. Язык – Тело – Случай: Кинематограф и поиски смысла. М., 2004.
28. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. с. 34-84.
29. Bordwell D. Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures // Narrative, Apparatus, Ideology. NY: Columbia University Press. 1986. P. 17-35.
30. Bordwell D., Staiger R., Thompson K. Classical Hollywood Cinema: Film style and Mode of Production to 1960-s L., 1960.

Справочники, словари, энциклопедии:

1. Запрещенные фильмы: Документы. Свидетельства. Комментарии. М., 1993.
2. Зоркая Н. История советского кино. М., 2004.
3. История отечественного кино / Под ред. Л.М.Будяк. М., 2005.
4. История отечественного кино. Хрестоматия. / Под ред. Л.М.Будяк. М., 2011.
5. История советского кино. 1917-1967. В 4 тт. М, 1969- 1978.
6. Кино России: Актерская энциклопедия. / Сост. Л.Парфенов. М., 2002.
7. Кино России: Режиссерская энциклопедия. / Сост. Л.Рошаль. М., 2011.
8. Летопись российского кино. 1863 – 1929. М., 2004; 1930 – 1945. М, 2007; 1946 – 1965. М., 2010.
9. Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кинословарь в 4-х

томах.СПб.: Сеанс, 2001- 2002.

10. Кино на войне. Документы и свидетельства. М., 2005.

11. Кино. Энциклопедический словарь. М., 1986.

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

– ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением.