

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Голливудский нарратив: история и современность»

Наименование ОПОП: Кинодраматургия
Направление подготовки: 52.04.02 Драматургия

Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108,4 академ. час. / 3 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 36,9 час.
самостоятельная работа: 71,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
опрос	3
посещение учебных занятий	3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

Рабочая программа дисциплины «Голливудский нарратив: история и современность» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1126)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматургия» по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия

Составитель(и):

А.А. Артюх, профессор кафедры драматургии и киноведения кафедры , доктор искусствоведения

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, Председатель «Союз писателей Санкт-Петербурга»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

формирование представлений об основных этапах, особенностях и тенденциях развития киноискусства Голливуда;
приобретение умения анализировать особенности воплощения авторского замысла в практике современного голливудского кинематографа, способов отражения культурных и социальных ценностей в кинопроизведениях Голливуда;
формирование навыков анализа художественной ценности кинопроизведений Голливуда.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю, специфику и тенденции развития голливудского кинематографа.
2. Проанализировать общие и индивидуальные особенности развития кинематографа Голливуда в разные периоды истории.
3. Исследовать способы отражения ценностей общества в практике голливудского кинематографа.
4. Освоить методы анализа художественной ценности отдельных произведений кинематографа Голливуда.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Анализ фильма

Получение первичных навыков научно-исследовательской работы

Современный мировой кинематограф

Строение фильма

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен прогнозировать воздействие аудиовизуального произведения на аудиторию, зрительский интерес к тем или иным видам экранного искусства, оценить художественную ценность конкретного произведения.

ПК-2.1 — Анализирует структуру фильма и его композицию, определяет смысловые и структурные особенности в зависимости от времени создания и авторского режиссерского киноязыка, оценивает художественную ценность конкретного произведения.

Знает: творчество ведущих мастеров голливудского кинематографа

Умеет: определять смысловые и структурные особенности фильма в зависимости от времени создания и авторского режиссерского киноязыка; оценить художественную ценность отдельных произведений голливудского кинематографа

Владет: навыками анализа взаимообусловленности развития фильмопроизводства и технологических процессов

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен прогнозировать воздействие аудиовизуального произведения на аудиторию, зрительский интерес к тем или иным видам экранного искусства, оценить художественную ценность конкретного произведения.

ПК-2.2 — Определяет и анализирует тенденции развития кинематографа и других масс-медиа на современном этапе развития общества.

Знает: историю и основные художественные направления голливудского кинематографа

Умеет: анализировать закономерности и особенности развития кинематографа США

Владеет: навыками анализа основных особенностей и способов визуализации ценностей материальной, социальной и духовной культуры

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108,4 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 36,9 час.

самостоятельная работа: 71,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	62,9	62,9
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	105,5	105,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Классический Голливуд и жанровая система. Гангстерский фильм.

Жанровые формулы Голливуда. Жанровые особенности гангстерских фильмов. Теория жанров Томаса Шатца. Социальная направленность гангстерских фильмов. Особенности драматургии кинематографа Говарда Хоукса. Интерес авторов «Кайе дю Синема» к режиссеру и невнимание американских историков кино к Говарду Хоуксу. Формула гангстерского фильма по Роберту Уоршоу. Трагический образ гангстера. Особенности нарратива и эстетики «Лица со шрамом» в контексте развития гангстерского фильма. Насилие в кино. Отход от нарочитой социальности, присущей раннему гангстерскому кино, в фильме Хоукса. Изменение драматургических особенностей гангстерского кино в связи с Кодексом Хейса 1934 года. Фрэнсис Форд Коппола и «Крестный отец»

Тема 2. Развитие голливудского хоррора.

Влияние немецкого экспрессионизма на хорроры золотой эпохи Голливуд Студии Universal. Архетипы сюжетов фильмов ужасов: Дракула, Франкенштейн, Мумия. Влияние Кодекса Хейса на хорроры. Формирование кинофраншиз – особенности повествования. Категория «жуткого» в Америке и Европе. Фильмы Тода Броунинга: «Дракула», «Уродцы». Актеры хоррора. Концепция фильмов ужасов без монстра. Альфреда Хичкока. Генезис авторского стиля в британском периоде. Жанровые черты Хичкока (триллер, фильм ужасов, шпионский фильм). Влияние психоанализа на сюжеты Хичкока. «Трюффо - Хичкок» - Хичкок в контексте авторской теории. Лакановская интерпретация фильмов Хичкока Славоя Жижека. Стратегия Роджера Кормана – снимать быстро, дешево и много. Ориентирование на молодежную публику. Появление независимого кино как следствие кризиса Голливуда. Третий этап развития американского хоррора. Появление драйв-инов. Страх дегуманизации: инопланетяне и мутанты. Особенности драматургии Нового Голливуда. Постмодернистские тенденции в Новом Голливуде. Корманоиды: Коппола, Скорсезе, Богданович, Кэмерон, Хоуард, Бекмамбетов и др.

Тема 3. Мюзиклы. «Танцующая» камера

Голливудский кинематограф эпохи Великой Депрессии. Рост популярности мюзиклов с появлением звука в кино. Трансформация нарратива в звуковом кино. Особенности драматургии мюзиклов. Бродвейские звезды в кино. Басби Беркли – реанимация жанра. Своеобразие визуального стиля Беркли. Show-stopper – музыкальный номер как аттракцион. Оптические эффекты и технические открытия Беркли. Влияние авангарда на режиссерскую эстетику. Интегральный и неинтегральный мюзикл. Орнамент масс как формообразующая мюзиклов Беркли. Влияние кинематографа Беркли на дальнейшее развитие жанра. Эстетизм в Голливуде. Особенности студийного стиля МГМ. «Поющие под дождем» (1952) - музыка Артура Фрида. Драматургия и «язык» фильмов Миннелли. Установка на техническое совершенство. Стилизация под живопись в кинематографе Миннелли: декоративное Art Nouveau 1880-х годов, французский импрессионизм и визионерское видение сюрреалистов. Дэндиизм и эстетизм. Наследие модернизма в оптике Миннелли. Генезис творчества Фосса. Популяризация джазового танца – Джек Коул. Альянс Бродвея и Голливуда. Бродвейский период Боба Фосса. Своеобразие нарратива и монтажа в кинематографе Боба Фосса. Музыкальные номера («Кабаре», «Весь этот джаз») как комментарий к нарративу.

Тема 4. Вестерн и мифология фронта

Фронт как сюжетообразующее понятие вестерна. Основные характеристики драматургии вестерна. Типология вестерна. Первые звезды американского вестерна: Том Микс и Уильям Хард. «Дилижанс» - ренессанс жанра вестерна. Икона вестерна - Джон Уэйн. Формирование американской мифологии – поиск идентичности. Пристальное внимание к творчеству Джона Форда создателей «авторской теории» «Кайе дю Синема». Концепция «невидимого монтажа», на примере «Дилижанса», как основа ведения кинематографической истории. Компромисс доминанты сценария 30-х. Эволюция творчества Форда (20-е, 30-е, 40-е). Концепция «вестерна» Роберта Уоршоу.

Тема 5. Нуар

Нуар как стиль, а не жанр. Особенности наррации нуара. «Мальтийский сокол» - предтеча «черного фильма». Эволюция жанра. Светотень как основа стиля. Образ private eye hero и femme fatale. Принципы повествования нуара. Генезис нуар-освещения (немецкий экспрессионизм, французский «черный фильм»). Экзистенциализм в качестве философской основы жанра. Хэмфри Богарт – лицо «на котором написана история». Особенности авторского стиля Уэллса. Европейское кино как генезис стиля Уэллса. Влияние экспрессионизма. «Гражданин Кейн» - множественность истории. Развертывание истории с различных точек зрения. Скопление оптического пространства. Основа драматургии Шекспира в кинематографе Уэллса. Техника глубокофокусной съемки в противовес традиционному голливудскому параллельному монтажу. Деление и умножение пространства. Барочность стиля. Работа в Европе. Возвращение жанровых особенностей в нео-нуаре.

Тема 6. Постклассический нарратив

Этапы развития Голливуда. «Изобретение» и развитие кинонарратива Д. У. Гриффитом. Основные черты классического Голливуда. Особенности кинопроизводства Голливудских студий. «Независимые» режиссеры Голливуда. Изменения киноповествования с приходом звука. Особенности Голливудского стиля. Система звезд. Специфика формотворчества. Основной драматургический мотив: человек, обвиненный в убийстве, которое он не совершал. Драматургия Нового Голливуда. Глобализация американской киноиндустрии. Конвейерная система корпоративного Голливуда. Деконструкция нарратива независимыми режиссерами. Концепция «корпоративного авторства». Фильмы студии Джорджа Лукаса. Феномен «Звездных войн». Революция «Матрицы». Кинематограф женщин-режиссеров в классическом Голливуде. Стивен Спилберг – авторский стиль и концепция блокбастера. Драматургия «Дуэли»: простота формы в эпоху спецэффектов. Семья как основа цивилизации, возвращение консерватизма в кино. Телевизионная эстетика в кино. Кинематограф беби-бумеров. Ключевые темы кинематографа Спилберга. Основные жанры. Первый блокбастер в кино – «Челюсти». Специфика выстраивания батальных сцен в фильме «Спасение рядового Райана». Монтажер как «женская» профессия. Дороти Арзнер - первая женщина-режиссер на голливудских студиях. Особенности женского видения в фильме "Танцуй, девочка, танцуй" (1934). Ида Лупино как актриса и как режиссер. Новые (женские) темы в американском кино. Насилие над женщиной "Outrage" (1950). Феминистская теория Лауры Малви: "male gaze". Кэтрин Бигелоу и ее "Оскар" за режиссуру.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Классический Голливуд и жанровая система. Гангстерский фильм.	4	0	0	2	0	0	6
2	Развитие голливудского хоррора.	4	0	0	0	0	0	4
3	Мюзиклы. «Танцующая» камера	2	0	0	2	0	0	4
4	Вестерн и мифология фронта	2	0	0	4	0	0	6
5	Нуар	2	0	0	4	0	0	6
6	Постклассический нарратив	2	0	0	4	0	0	6
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Голливудский нарратив: история и современность» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Классический Голливуд и жанровая система. Гангстерский фильм.».	2
2	Тема: « Мюзиклы. «Танцующая» камера».	2
3	Тема: «Вестерн и мифология фронта».	4
4	Тема: «Нуар».	4
5	Тема: «Постклассический нарратив».	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Голливудский нарратив: история и современность».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
опрос	3
посещение учебных занятий	3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Список тем для опроса:

1. Венецианский МКФ в 1990-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики на развитие мирового кинематографа.
2. Венецианский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
3. МКФ в Каннах в 1990-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
4. МКФ в Каннах в 1990-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
5. Берлинский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
6. Российские кинофестивали в 1990-е. Фильмы-лауреаты. Открытия новых имен.
7. Российские кинофестивали в 1990-е. Фильмы-лауреаты. Открытия новых имен.
8. Жанровое и авторское кино в отечественном кинопроцессе. Особенности развития, соотношение, основные имена.
9. Игровой и неигровой европейский кинематограф: современные тенденции взаимовлияния.
10. Датская «Догма», ее мастера, программа и реальность.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы для доклада:

1. Переосмысление модели производства «producer-unite system» и «director-unite-system» в эпоху Нового Голливуда
2. Понятие «научного менеджмента» в эпоху Нового Голливуда.
3. Влияние развития домашнего видео на производство и качество фильмов в эпоху Нового Голливуда.
4. Влияние сектора «инди» на развитие кинематографа в Голливуде в эпоху Нового Голливуда.

5. Понятие B-movie.
6. Новая стратегия существования кинобизнеса в эпоху Нового Голливуда.
7. Основные Конгломераты Нового Нового Голливуда
8. Нуар – жанр или стиль?

Темы для опроса

1. Основные этапы развития Голливуда.
2. Периодизация Голливудского кино.
3. Новый Голливуд.
4. Жанры классического Голливуда.
5. Особенности нуара
6. Внедрение «пакетного подхода».
7. Особенности вестерна.
8. Конец Кодекса Хейса, конец классического Голливуда.

Примеры тестовых заданий:

Какой из нижеперечисленных фильмов относится к жанру экшн?

- a) «Манхеттен»
- b) «Суспирия»
- c) «Мост Ватерлоо»
- d) «Крепкий орешек»

В каком из нижеперечисленных фильмов, относящихся к жанру экшн, не играет Джейсон Стейтем?

- a) «Механик»
- b) «Перевозчик»
- c) «Профессионал»
- d) «Киллер»

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

1. Периодизация Голливудского кино.
2. Новый Голливуд.
3. Особенности формулы гангстерского фильма
4. Внедрение «пакетного подхода» в Голливуде.
5. Понятие шоупопера
6. Конец Кодекса Хейса, конец классического Голливуда.
7. Голливуд и независимые. Индивуд
8. Насилие как «троп» Нового Голливуда.
9. Постмодернизм Нового Голливуда.
10. Концепция блокбастера.
11. Черты нуара
12. Проблема корпоративного авторства.
13. Авторский блокбастер.
14. Черты жанра вестерн
15. Время конгломератов. Франшизы и арт-блокбастеры.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Доклад	10	1	10
Опрос	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Новоклинова, С. Д. История и жизнь Голливуда. [Электронный ресурс] / С. Д. Новоклинова, О. В. Дудченко. — Электрон. дан. // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. — 2014. — № 1. — С. 241-245. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/194498/#1>
2. Щеголихина, С. Н. Образ американского военного в художественных фильмах Голливуда [Электронный ресурс] // Метаморфозы истории. — Электрон. дан. — 2013. — № 4. — С. 322-351. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/113922/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях «Scopus»

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science»

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение сценариев и анализ фильмов; использование литературы, приведенной в РП;
- умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Обучающийся для проведения дискуссии по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;