

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

СОЦИОЛОГИЯ КИНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Искусство кино
Уровень квалификации выпускника

магистр Формы обучения очно-заочная,

заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Социология кино

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

доктор филологических наук, доцент,

заведующий кафедрой кино и современного искусства

В.А. Колотаев

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

кино и современного искусства

№ 08 от 10.03.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях развития киноискусства как художественной среды, отражающей и моделирующей социальные процессы средствами поэтической выразительности, а также предоставить возможность освоить навыки и умения анализировать фильмы, в которых отражаются и воспроизводятся различные социальные процессы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития представлений о кино как искусстве, моделирующем социальные состояния и отражающем кризисные явления общества.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с основными теориями социологической мысли, посредством которых возможно рассмотрение смысловых уровней фильмов, раскрывающих характер героев;
- раскрыть связь социологии кино с социологией искусства и другими дисциплинами гуманитарного цикла;
- определить место социологии кино в ряду таких дисциплин, как социология искусства, искусствоведение, история киноискусства, социальная психология, философия, социология, филология;
- выявить основные этапы развития социологической мысли и определить вклад теоретиков кино в процесс становления дисциплины социология кино;
- составить целостное представление об основных социологических теориях, которые находят отражение в художественном пространстве фильма;
- познакомить с основными методами анализа фильмов, раскрывающими социальную составляющую структуры разбираемых произведений киноискусства;
- дать развернутую характеристику основных психоаналитических течений, направлений, научных школ, оказавших влияние на развитие киноискусства и теорий кино;
- составить представление о психологических структурах личности в системе киноискусства;
- сформировать навыки анализа фильма с позиций социологии кино.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 - способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать,	ПК-1.1 - способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: основные этапы истории развития киноискусства как среды моделирующей социальные состояния. Уметь: применять теоретические знания к исследованию реальности кино; Владеть: навыками самостоятельного освоения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знания, непосредственно связанных с профессиональной сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение применительно к развитию киноискусства;
	ПК-1.2 - способен к	Знать: основные этапы истории развития

<p>выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты</p>	<p>критической оценке и правильному оформлению различных этапов исследования</p>	<p>киноискусства как среды моделирующей социальные состояния. Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в рамках системы междисциплинарных подходов к изучению киноискусства. Владеть: пониманием места социологии кино в рамках истории искусства (искусствоведения), теории искусства, социологии искусства.</p>
<p>ПК-2 - способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий</p>	<p>ПК-2.1 - применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки</p>	<p>Знать: основные направления социологии, нашедшие отражения в киноискусстве; основные понятия, применяемые к изучению кино как среды, отражающей социальные процессы. Уметь: анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя концепции социологии. Владеть: навыками анализа фильмов с позиций социологии кино.</p>
	<p>ПК-2.2 - применяет в научном исследовании современные информационные технологии</p>	<p>Знать: основные направления социологии, нашедшие отражения в киноискусстве; основные понятия, применяемые к изучению кино как среды, отражающей социальные процессы. Уметь: анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя концепции социологии. Владеть: навыками анализа фильмов с позиций социологии кино.</p>
<p>ПК-3 - владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных</p>	<p>ПК-3.1 - использует полученные знания в разработке учебных курсов</p>	<p>Знать: основные исследования, посвященные проблемам социологии кино, оказавшие влияние на развитие данной дисциплины. Уметь: выявлять проблемные поля в исследованиях по социологии кино, находить лакуны в научных представлениях о кино как об искусстве, отражающем противоречия в обществе. Владеть: навыками написания научных работ, посвященных проблемам социологии киноискусства.</p>
	<p>ПК-3.2 - использует полученные знания при проведении занятий</p>	<p>Знать: основные исследования, посвященные проблемам социологии кино, оказавшие влияние на развитие данной дисциплины.</p>

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования		<p>Уметь: выявлять проблемные поля в исследованиях по социологии кино, находить лакуны в научных представлениях о кино как об искусстве, отражающем противоречия в обществе.</p> <p>Владеть: навыками семиотического прочтения кинотекстов</p>
---	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Социология кино» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Методология исследовательской деятельности и академическая культура, Арт-менеджмент.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Анализ фильма, Теории кино.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	12
2	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	4
2	Лекции	4
2	Семинары	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Введение в социологию киноискусства	<p>Тема 1. Социология кино как часть социологии искусства</p> <p>Предмет и метод социологии кино, цель, задачи, структура курса. Место социологии кино в ряду других наук гуманитарного цикла. Античная и средневековая эстетическая мысль о влиянии общества на искусство. Платон и Аристотель о влиянии общества на различные формы творчества и на искусство в целом. Развитие эстетики её отношение к социальным формам.</p> <p>Возникновение идей социальной обусловленности искусства. А. Шлегель и проблема взаимодействия литературы и общества. Книга Жермены де Сталь «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями» (1800) и ее влияние на развитие социологии искусства. Идея «социологии искусства» работа А. Микиельса «История литературных идей во Франции XIX в.» (1842). «История бельгийской живописи» (1847) Микиельса и его идеи зависимости развития искусства от состояния общества. Влияние труда Ипполита Тэна «Философия искусства» (1865–1869) на развитие социологии искусства. Книга Ж.М. Гюйо «Искусство с социологической точки зрения» (1889) как начало социологии искусства. Книга Э. Геннекена «Опыт построения научной критики» (1892) и идеи социологии искусства (опыт понимания произведения искусства). Социологические идеи в России: В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Взгляды Г.В. Плеханова на искусство как социальный феномен. Социальный аспект искусства в трудах Огюста Конта, Герберта Спенсера, Георга Зиммеля, Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера, Питирима Сорокина. В. Беньямин и его идея отражения новыми техническими средствами действительности (фото и кино) общественных процессов. Труд «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» как новый этап развития социологии искусства. Франкфуртская школа, критическая теория современного индустриального общества, неомарксизм. Т. Адорно и его работа «Социология музыки». Пьер Франкастель его «Этюды социологии искусства» как попытка расширить рамки традиционного искусствознания. Пьер Бурдье и его анализ потребителя художественного продукта в работе «Любовь к искусству». Исследование Бурдье категории «вкуса» в работе «Различие. Социальная критика суждения вкуса» (1979). Теория «поля» Бурдье. А. Зильберманн и его книга «Эмпирическая социология искусства». Артур Данто и его концепт «мир искусства».</p> <p>Тема 2. Философское понимание законов развития общества и киноискусство.</p> <p>Гегельянская оппозиция «господина и раба» как модель развития общества. Диалектика борьбы за признание Другого как основа становления субъекта социальных отношений в фильме бр. Дарден «Два дня, одна ночь». Лакановская модель интерпретации Гегеля: фигура Отца как метафора символического порядка в</p>

		<p>кино. Отражение социальных процессов в раннем кинематографе: Жорж Мельес, Дэвид Уорк Гриффит, Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд.</p> <p>Тема 3. Отражающая и моделирующая функция киноискусства. Структуралисты о моделирующей функции искусства. З. Кракауэр об отражающей функции киноискусства. Немецкий кинематограф 1920-х – 1930-х гг.: отражение социального кризиса на экране. К. Метц и идеи отражения в кино проблем социализации человека.</p>
2.	<p>Раздел 2. Категории социологии и их отражение в киноискусстве</p>	<p>Тема 1. Социологический взгляд на структуру личности в киноискусстве. Конструирование субъекта социального взаимодействия и история отечественного кино. Революционный авангард, личность и парадигма социальной истории. Историческая закономерность развития общества, массы как движущая сила прогресса и революция. Личность и массы в кино середины 20 начале 30-х гг. XX в. Смена социокультурных парадигм в кино 1930-х. Характеристика революционной парадигмы. Характеристика партийной парадигмы и её идеалы на экране. Советская комедия, структура социальной личности и идеалы партийной парадигмы. Идеология и её формирование средствами кино.</p> <p>Тема 2. Категории социальной теории и их моделирование в кино. Культура и общество в отечественном кино советского периода. Конфликт и взаимодействие культур в кино США. Постколониальные исследования и кино Франции. Механизмы социализации и путь героя в кино. Культура как контроль и система общества. Учение Фрейда об институтах запрета и передача социально значимого опыта средствами кино. Социальные роли и ролевые конфликты в кино. Групповая идентичность и модели группового поведения в кино.</p>
3.	<p>Раздел 3. Социально-психологические механизмы идентичности и киноискусство</p>	<p>Тема 1. Социальная категория идентичности и ее типология в киноискусстве. Стадиальные модели формирования идентичности как процесс взаимодействия личности с социальными феноменами. Среда киноискусства как пространство моделирования идентичности. Стигматизация и идентичность в кино. Роль и идентичность в кино.</p> <p>Тема 2. Стадии развития социальной идентичности и их модели в художественном пространстве кино. Типы стадиальных моделей идентичности. Четырех стадиальная модель идентичности. Протоидентичность и типы героев в кино. Репродуктивная идентичность и система её воспроизводства в кино. Продуктивная идентичность, её характеристики и её моделирование в отечественном киноискусстве. Метапродуктивная идентичность в современном российском киноискусстве.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Введение в социологию киноискусства	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Категории социологии и их отражение в киноискусстве	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Социально-психологические механизмы идентичности и кино-искусство	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация - устный опрос		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (экзамен)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с</p>

		<p>учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Предмет и метод социологии кино.
2. Моделирующая функция экрана.
3. Каковы основные этапы становления социологии искусства?
4. Питирим Сорокин о роли искусства в обществе.
5. Марксистская и немарксистская теория о социальной природе искусства.
6. Основные этапы развития советского кино и парадигмы развития культуры.
7. Вальтер Беньямин и его вклад в развитие социологии киноискусства.
8. Теория поля Пьера Бурдьё и место искусства в социальных отношениях.
9. Идея Абсолютного Духа и в фильме «В августе 44-го» М.Н. Пташука.
10. Символический Отец и его роль Закона в фильме «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина.
11. Формирование личности и социальный конфликт в фильме «Два дня, одна ночь» (2014) бр. Дарден.
12. Лакановская фигура Отца в фильме «Возвращение» Андрея Звягинцева.
13. Отражение социального кризиса в немецком киноэкспрессионизме.
14. История отечественного кино как история построения нового субъекта социальной активности.
15. Смена социокультурных парадигм в кино 1930-х.
16. Характеристика революционной парадигмы и её отражения в авангардных фильмах.
17. Характеристика партийной парадигмы и её идеалы на экране.
18. Механизмы взаимодействия культур в фильме «Беспечный ездки» Д. Хоппера и П. Фонды.
19. Постколониальные рефлексии в фильме «Осажденные» Б. Бертолуччи.
20. Социализация и усвоение ценностей культуры в фильме «Москва слезам не верит» В. Меньшова.

21. Социальные роли и их противоречивая функция в фильме «Жилец» Романа Поланского.
22. Группа, групповое поведение и феномен лидерства в фильме «Премия» Микаэляна.
23. Стигматизация личности в фильме «Чучело» Р. Быкова.
24. Как реализуется кризис идентичности в фильме «Пыль» В. Лобана?
25. Характеристики идентичности в современном российском кино.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Социология искусства : [учебник] / [В. Н. Дмитриевский и др.] ; отв. ред. В. С. Жидков и Т. А. Клявина ; Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т истории искусств [и др.] . - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 477 с.

Смелзер Н. Социология : Учеб. пособие для студентов вузов: Пер. с англ. - М. : Феникс, 1994. - 687с.

Дополнительная

Жабский М. И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969-2005 гг.) / М. И. Жабский ; Федер. агентство по культуре и кинематографии, Науч. исслед. ин-т киноискусства. - М. : Канон+, 2009. - 774 с.

Леви-Строс К. Структурная антропология / Клод Леви-Строс ; [пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 510 с.

Маркузе Г. Одномерный человек : исследование идеологии развитого индустриального общества : пер. с англ. / Герберт Маркузе ; [пер. А. Юдина ; под ред. А. Жаровского]. - Москва : REFL-book, 1994. -340 с.

Ритцер Дж. Современные социологические теории : пер. с англ. / Джордж Ритцер. - 5-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2002. - 686 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и

учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Социология кино как часть социологии искусства

Вопросы для обсуждения:

- Что изучает социология кино?
- Предмет и метод социологии кино.
- Художественное пространство экрана, моделирующее социальные состояния.
- Социологии кино как часть социологии искусства.
- История становления социологии искусства: античность, Средние века, Возрождение, Новое время.
- Появление социологии как науки.
- Предпосылки возникновения социологии искусства.
- Классики социологической мысли об искусстве (Огюст Конт, Герберт Спенсер, Георг Зиммель, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Питирим Сорокин, Толкот Парсонс).
- Марксистская и немарксистская теория о социальной природе искусства.
- Классовое учение развития общества и советский кинематограф.
- Вальтер Беньямин и его вклад в развитие социологии киноискусства.
- Теория поля Пьера Бурдьё и место искусства в социальных отношениях. Список литературы:

Социология искусства : [учебник] / [В. Н. Дмитриевский и др.] ; отв. ред. В. С. Жидков и Т. А. Клявина ; Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т истории искусств [и др.]. - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 477 с.

Смелзер Н. Социология : Учеб. пособие для студентов вузов: Пер. с англ. - М. : Феникс, 1994. - 687с.

Тема 2. Философское понимание законов развития общества и их отражение в киноискусстве

Вопросы для обсуждения

- Интерпретация Александром Кожевным гегельянской диалектики и модель господина и раба: фильм «В августе 44-го» (2001) М.Н. Пташука.
- Гегельянство Лакана и символические фигуры закона в фильме «Ворошиловский стрелок» (1999) Станислава Говорухина.
- Абсолютный дух и личность в фильме «Два дня, одна ночь» (2014) бр. Дарден.
- Символический порядок и лакановская фигура Отца как основа общественного порядка в фильме «Возвращение» Андрея Звягинцева.
- Примеры организующего отеческого начала в кино. Список литературы:

Жабский М. И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969-2005 гг.) / М. И. Жабский ; Федер. агентство по культуре и кинематографии, Науч. исслед. ин-т киноискусства. - М. : Канон+, 2009. - 774 с.

Леви-Срос К. Структурная антропология / Клод Леви-Строс ; [пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 510 с.

Тема 3. Отражающая и моделирующая функция киноискусства

Вопросы для обсуждения

- Структурно-семиотический подход и моделирующая функция искусства.
- Кино как проекция общественных настроений и «социального бессознательного».
- Зеркальная теория Кракаура и отражение на экране кризисных состояний общества.
- Немецкий киноэкспрессионизм и отражение социального кризиса.
- Творчество [Ф. В. Мурнау](#), [Ф. Ланга](#), [Р. Вине](#), [П. Вегенера](#), Лео Бирински, Пола Лени, Карла Хайнца Мартина, Карла Груне в контексте социальных изменений после поражения Германии в Первой мировой войне.

Список литературы:

Жабский М. И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969-2005 гг.) / М. И. Жабский ; Федер. агентство по культуре и кинематографии, Науч. исслед. ин-т киноискусства. - М. : Канон+, 2009. - 774 с.

Леви-Срос К. Структурная антропология / Клод Леви-Строс ; [пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 510 с.

Тема 4. Социологический взгляд на структуру личности и киноискусство

Вопросы для обсуждения

- История отечественного кино как история построения нового субъекта социальной активности.
- Революционный авангард и парадигма «масс как движущей силы» социальной истории.
- Историческое движение, массы и революция (С. Эйзенштейн, Вс. Пудовкин, А. Довженко).
- Роль личности и роль масс в революции (образы революции в авангардном кино России).
- Смена социокультурных парадигм в кино 1930-х.
- Характеристика революционной парадигмы и её отражения в авангардных фильмах.
- Характеристика партийной парадигмы и её идеалы на экране.
- Советская комедия, личность и идеалы партийной парадигмы.
- Карнавальная модель формирования личности в комедиях Григория

Александрова. Список литературы:

Леви-Срос К. Структурная антропология / Клод Леви-Строс ; [пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 510 с.

Маркузе Г. Одномерный человек : исследование идеологии развитого индустриального общества : пер. с англ. / Герберт Маркузе ; [пер. А. Юдина ; под ред. А. Жаровского]. - Москва : REFL-book, 1994. -340 с.

Тема 5. Категории социальной теории и их моделирование в кино

Вопросы для обсуждения

- Определение культуры и взаимоотношение культур в фильме «Профессия: репортер» Антониони.
- Взаимодействие культур в советском кино на примере фильма «Свинарка и пастух» И. Пырьева.
- Конфликты культур в фильме «Нога» Н. Тягунова.
- Механизмы взаимодействия культур в фильме «Беспечный ездук» Д. Хоппера и П. Фонды.
- Постколониальные рефлексии в фильме «Осажденные» Б. Бертолуччи.
- Социализация и усвоение ценностей культуры в фильме «Москва слезам не верит» В. Меньшова.
- Социальные роли и их противоречивая функция в фильме «Жилец»

Романа Поланского.

- Группа, групповое поведение и феномен лидерства в фильме «Премия»

Микаэляна. Список литературы:

Ритцер Дж. Современные социологические теории : пер. с англ. / Джордж Ритцер. - 5-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2002. - 686 с.

Тема 6. Социальная категория идентичности и ее типология в киноискусстве

Вопросы для обсуждения

- Определение идентичности в системе социологического знания.
- Идентичность, роль,
- Идентичность как система определения себя через отождествление с социальными феноменами в фильме «Шахтеры» С. Юткевича.
- Стигматизация личности в фильме «Чучело» Р.

Быкова. Список литературы:

Смелзер Н. Социология : Учеб. пособие для студентов вузов: Пер. с англ. - М. : Феникс, 1994. - 687с.-С. 40–54.

Тема 7. Стадии развития социальной идентичности и их модели в художественном пространстве кино

Вопросы для обсуждения

- Прохождение стадий идентичности в фильме «Жилец» (1962) Романа Поланского.
- В каких фильмах вы находите отражение стадияльной модели идентичности Ч. Кули и Дж. Г. Мида?
- В каких фильмах вы находите отражение стадияльной модели идентичности Э. Эриксона?
- Как реализуется кризис идентичности в фильме «Пыль» В. Лобана?
- Определения себя в процессе социального взаимодействия с Другим (фильмы «Профессия: репортёр», «Хроника одной любви», «Подруги»).
- Приведите примеры фильмов и охарактеризуйте специфику поведения героя, проживающая стадию протоидентичности.
- Приведите примеры фильмов и охарактеризуйте специфику поведения героя, проживающая стадию репродуктивной идентичности.
- Приведите примеры фильмов и охарактеризуйте специфику поведения героя, проживающая стадию продуктивной идентичности.
- Приведите примеры фильмов и охарактеризуйте специфику поведения героя, проживающая стадию метапродуктивной идентичности.

Список литературы:

Социология искусства : [учебник] / [В. Н. Дмитриевский и др.] ; отв. ред. В. С. Жидков и Т. А. Клявина ; Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т истории искусств [и др.]. - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 477 с.

Смелзер Н. Социология : Учеб. пособие для студентов вузов: Пер. с англ. - М. : Феникс, 1994. - 687с.

Жабский М. И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969-2005 гг.) / М. И. Жабский ; Федер. агентство по культуре и кинематографии, Науч. исслед. ин-т киноискусства. - М. : Канон+, 2009. - 774 с.

Леви-Строс К. Структурная антропология / Клод Леви-Строс ; [пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 510 с.

Маркузе Г. Одномерный человек : исследование идеологии развитого индустриального общества : пер. с англ. / Герберт Маркузе ; [пер. А. Юдина ; под ред. А. Жаровского]. - Москва : REFL-book, 1994. -340 с.

Ритцер Дж. Современные социологические теории : пер. с англ. / Джордж Ритцер. - 5-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2002. - 686 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Социология кино» относится к вариативной части дисциплин учебного плана магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Искусство кино».

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях развития киноискусства как художественной среды, отражающей и моделирующей социальные процессы средствами поэтической выразительности, а также предоставить возможность освоить навыки и умения анализировать фильмы, в которых отражаются и воспроизводятся различные социальные процессы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития представлений о кино как искусстве, моделирующем социальные состояния и отражающем кризисные явления общества.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с основными теориями социологической мысли, посредством которых возможно рассмотрение смысловых уровней фильмов, раскрывающих характер героев;
- раскрыть связь социологии кино с социологией искусства и другими дисциплинами гуманитарного цикла;
- определить место социологии кино в ряду таких дисциплин, как социология искусства, искусствоведение, история киноискусства, социальная психология, философия, социология, филология;
- выявить основные этапы развития социологической мысли и определить вклад теоретиков кино в процесс становления дисциплины социология кино;
- составить целостное представление об основных социологических теориях, которые находят отражение в художественном пространстве фильма;
- познакомить с основными методами анализа фильмов, раскрывающими социальную составляющую структуры разбираемых произведений киноискусства;
- дать развернутую характеристику основных психоаналитических течений, направлений, научных школ, оказавших влияние на развитие киноискусства и теорий кино;
- составить представление о психологических структурах личности в системе киноискусства;
- сформировать навыки анализа фильма с позиций социологии кино.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования

ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы истории развития киноискусства как среды моделирующей социальные состояния;
- основные направления социологии, нашедшие отражения в киноискусстве;
- основные понятия, применяемые к изучению кино как среды, отражающей социальные процессы;
- основные исследования, посвященные проблемам социологии кино, оказавшие влияние на развитие данной дисциплины.

Уметь:

- применять теоретические знания к исследованию реальности кино; реализовывать профессиональную деятельность в рамках системы междисциплинарных подходов к изучению киноискусства;
- анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя концепции социологии;
- выявлять проблемные поля в исследованиях по социологии кино, находить лакуны в научных представлениях о кино как об искусстве, отражающем противоречия в обществе.

Владеть:

- навыками самостоятельного освоения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знания, непосредственно связанных с профессиональной сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение применительно к развитию киноискусства;
- навыками анализа фильмов с позиций социологии кино;
- навыками написания научных работ, посвященных проблемам социологии киноискусства;
- пониманием места социологии кино в рамках истории искусства (искусствоведения), теории искусства, социологии искусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

