АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.09 Специальные темы в обществе и культуре: критические перспективы в китайских кинотеатрах
(Special Topics in Society and Culture: Critical Perspectives on Chinese Cinemas)

Автор: PhD, доцент, Тинг Чуньчунь

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент «Master of Social Sciences (China and Global Governance)/Магистр наук (Китай и глобальное управление). Англоязычная магистратура»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции понимания концепция транснациональных китайских кинотеатров; анализа теоретических проблем, возникающих в связи с этим явлением, путем просмотра фильмов из материкового Китая, Гонконга, Тайваня и китайской диаспоры.

План курса:

Тема 1. Немое кино.

Зарождение и формирование кинематографии. Предмет и задачи дисциплины. Основные этапы развития мирового кинематографа, принципы периодизации. Специфика кино, особенности творческого процесса в рамках индустрии. Кинотеория и ее становление, основные эстетические модели. Место кино в системе средств массовой коммуникации. Кино и зритель. Краткая предыстория изобретения кинематографа (Дагерр, Ньепс, Марэ, Мейбридж и др.). Кинематограф Франции. Первый публичный киносеанс (1895). Кинематограф братьев Люмьер. Освоение технических возможностей кинокамеры. Рождение жанров. Жорж Мельес и освоение выразительных возможностей нового искусства. Рождение французской киноиндустрии. Фирмы «Патэ» и «Гомон». Французская киномонополия и ее влияние на развитие других кинематографий. Формирование жанров (комедия, драма, мелодрама, приключенческий фильм, уголовный фильм и пр.). Первый кинозвезды. Андре Дид и Макс Линдер. (1895-1918). «Филь д’Ар» - обращение к театральной классике и литературе. Тема 1. 2. Кинематограф Италии, Великобритании, Дании и США. Кинематограф Италии. Французская кинопродукция и ее

влияние. Рождение национального кинопроизводства. Костюмно-исторический фильм и его влияние на развитие национального кино. Джованни Пастроне и Энрико Гуацциони. Итальянская психологическая драма и фильмы с дивами. Кинематограф Великобритании. Английские изобретатели Уильям Пол и Уильям Фриз-Грин. Брайтонская школа (ДжорджУильямсон, Джордж-Альберт Смит, Уильям Фриз-Грин) и ее особенности. Освоение технических возможностей камеры и монтажа. Влияние на другие кинематографии. Кустарный характер кинопроизводства, конкуренция с американскими и французскими фирмами. Уход «пионеров» и кризис английского кино.

Тема 2. Американский кинематограф 20-х годов. Основные жанры коммерческой продукции. «Система звезд» (Мери Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Рудольф Валентино, Глория Свенсон и др.) и ее изменения. Расцвет американской кинокомедии. Чарльз Спенсер Чаплин, Гарольд Ллойд, Бастер Китон и другие. Приглашение европейских кинематографистов в Голливуд (Эрнст Любич, Фридрих Вильгельм Мурнау, Виктор Шёстрем, Эрих фон Штрогейм). Голливуд на пороге прихода звука.

Тема 3. Кинематограф Франции 20-х годов и новые течения в искусстве (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм).

Кинематограф Франции 20-х годов и новые течения в искусстве (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм). Кризис французского кино и борьба творческой интеллигенции за возрождение национальной кинематографии. Французский «Авангард» и его течения. Эстетическая платформа «Авангарда» (Луи Деллюк, Леон Муссинак). Творчество Жермен Дюллак, Марселя Л'Эрбье, Жана Эпштейна. Поздний «Авангард» (Фернан Леже, Рене Клер, Дмитрий Кирсанов и др.). Творчество Абеля Ганса и поиски в области монтажа, ритма, композиции и формата кадра. Реалистические тенденции в кинематографе. Приход звука в кино. Зарождение и формирование звукового кино. Проблемы дубляжа и передел рынка кинопроката. Новые выразительные возможности. Французская кинематография после прихода звука. Творчество Рене Клера. Жан Виго и поэтическое отображение повседневности. «Поэтический реализм» и его особенности. Творчество Марселя Карне.

Тема 4. Кино Индии, Японии, Китая, Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии.

Кино Индии. Развитие национального кинопроизводства и его особенности. Картины на исторические и мифологические темы. Влияние Голливуда. Особенности индийских фильмов картин. Переход к звуку и специфика индийского кино (обилие песен и танцев в

лентах самых разных жанров). Активизация борьбы на национальную независимость и отражение этого процесса в кино. Усиление социальных мотивов в лентах разных жанров. Проблемы социальной несправедливости в развлекательных лентах. Творчество Раджа Капура. Реалистические тенденции в индийском кино 50-х – 60-х годов. Творчество Сатьяджата Рэя. «Новое кино» Индии. Отказ от коммерческих стандартов, поиски новых выразительных средств, обращение к социально-политическим и экономическим проблемам. Мринал Сен. Болливуд и развлекательная коммерческая продукция.Кино Японии. Этапы истории кинематографа Японии и их особенности. Жанровые особенности кинематографа Японии. Фильмы на современную тему («гэндайгэки») и на историческом материале («дзидайгэки»). Система национального кинопроизводства. Особенности японского кино немого периода. Бэнси. Милитаризация кино в 30-е годы и в период второй мировой войны. Послевоенный кинематограф страны. Творчество Кендзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу, Акиры Куросавы. «Новая волна» в японском кино. Нагиса Осима, Хироси Тэсигахара, Сёхей Имамура, Ёдзи Ямада и др. Пересмотр традиций национального кинематографа. Создание независимых киностудий. Творчество Канэто Синдо, Масаки Кабаяси, Кона Итикавы. Кризис японского кино в 70-е годы и его последствия. Коммерческая продукция (фильмы боевых искусств, ленты о якудза, самурайские боевики). Особенности японской актерской школы. Кинематограф Китая. Этапы истории китайского кино и их особенности. Провозглашение КНР (1947) и национализация кинопроизводства. Изменение тематики фильмов. Положение кино в годы культурной революции и преодоление ее последствий. Кинематограф «пятого поколения» и поиски новых выразительных средств. Чень Кайге, Чжан Имоу. Специфика национальных кинематографий Гонконга и Тайваня. Вонг Кар Вай, Ли Ань (Энг Ли), Хоу Сяо Сянь.Кинематограф Южной и Северной Кореи, Вьетнама, Монголии. Распад колониальной системы, завоевание политической независимости и появление национальных кинематографий. Особенности развития и национальная специфика.

Тема 5. Перспективы китайского китематографа.

Зарождение. «Битва при Динцзюньшане» с Тань Синпэем в главной роли. Первая кинокомпания «Азия Фильм». «Минсин» и «Ляньхуа». «Левые». Конкуренция трех компаний. Пропаганда компании «Маньчжурия» Второй «Золотой век».

Коммунистическая эпоха (1950-60-е). Культурная революция и её последствия (1960-80е). Большой скачек. Контроль со стороны банды четырех. Пятое поколение (1980-90-е). Шестое поколение (с 1990-х). «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Клятва». Транснациональные китайские кинотеатры. Переосмысление национального. Гонконг: мировой и локальный. Тайвань: художественный кинематограф за пределами границ. КНР: постсоциалистический кинематограф. Искусство, капитал и политика в эпоху ВТО. Новые модели и новый китайский кинотеатр. Китайское международное кино и успехи за рубежом. Оправданы ли победы? Перспективы развития.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников; способность управлять проектами и сетями;	ПК-1.2	Способность управлять группами (командами) сотрудников.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-1.2	• Определяет стратегические задачи профессиональной деятельности менеджера; • Определяет оперативные управленческие задачи организации;	Использует сущность кадрового прогнозирования и планирования; Применяет современные методы оценки персонала и знает рациональную сферу их применения; Самостоятельно принимает эффективные кадровые решения;

	Определяет основные теории мотивации, лидерства и власти	

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа:

- Опрос;
- Контрольная;
- Тестирование.

– при проведении занятий практического (семинарского) типа:

- Опрос;
- Контрольная;
- Тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в письменной форме (тестирование).

Основная литература:

1. Перфилова, Т. Б. История Древнего Востока : учебник для академического бакалавриата / Т. Б. Перфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
2. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
3. Павлов, А.В. Расскажите вашим детям: Сто одиннадцать опытов о культовом кинематографе. 2-е изд. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017