

Прошлое в популярной культуре

Преподаватель: **Колесник Александра Сергеевна**, кандидат исторических наук, постдок Университета Билефельда, ассоциированный сотрудник Центра современной истории им. Лейбница в Потсдаме.

Аннотация

История — неотъемлемая составляющая популярной культуры. Образы прошлого в популярной культуре разнообразны и оказывают существенное влияние на то, как многие люди знают и представляют историю. Цель курса — рассмотреть вместе со студентами, как и какое прошлое может быть представлено в популярной культуре — кинематографе, телевизионных шоу, массовой литературе, популярной музыке, графических романах и новых медиа, — как это прошлое можно изучать и критически анализировать современную культуру в целом. Курс сфокусирован преимущественно на британской, западноевропейской и российской популярной культуре. Ориентируясь на исследовательские направления публичной истории, курс проблематизирует понятие «репрезентации прошлого» и направлен на рассмотрение образов прошлого в популярной культуре как важной составляющей массовых представлений о прошлом. Европейская популярная культура предоставляет разнообразные конструкции для множества вариантов обращения с прошлым: от костюмированного исторического и ностальгического кино в Италии и Франции в 1950-е и 1990-е гг. до стилизаций под викторианскую эпоху в английской моде 1960-х гг. и реконструкторских направлений в немецкой фолк-музыке 1990-х гг. В истории европейской популярной культуры прошлое нередко становилось также и элементом политической и социальной критики (например, образ Британской империи в английском панк-роке или средневековой Германии в немецком авангардном кино). Наконец, образы прошлого в европейской популярной культуре стали важной составляющей формирования национальных, локальных и региональных идентичностей в разных европейских странах. На лекциях и семинарских занятиях студенты смогут познакомиться с тем, какие образы прошлого были востребованы в европейской популярной культуре, что для них было характерно и что являлось причиной обращения к ним, как новые медиа трансформируют массовые представления о прошлом. Кроме того, в рамках курса будут рассмотрены современные подходы к изучению репрезентаций прошлого в культуре и ключевые концепции для их типологии (прежде всего, ностальгия и ретромания).

Темы занятий

ТЕМА 1. Публичная история как академическая дисциплина и национальные направления публичной истории (1 лекция).

Основные направления и задачи публичной истории в Северной Америке, Великобритании, Европе и России.

Семинар 1. Публичная история в разных странах.

Материалы к семинару: Завадский А. Memory studies // Все в прошлом: теория и практика публичной истории / Под общей редакцией: А. Завадский, В. Дубина. М.: Новое издательство, 2021. С. 337–353; фильм об истории России XVIII в. Люси Уорсли для BBC (1-я серия); фильм о Музее миграции Эллис Айленд; фильм Леонида Парфенова «Российская империя серия. Петр I» (1-я серия).

ТЕМА 2. Современные подходы к изучению образов прошлого в популярной культуре (3 лекции).

Основные идеи, методы и оптики работы с популярной культурой в рамках cultural studies, popular music studies, media studies, textual studies, visual studies, социологии культуры, музыковедения и новой культурной истории. Проблематизация понятия «образы прошлого» в новой культурной истории и культурных исследованиях. Феномен репрезентаций в культуре. Роль и место аудиторий в современной популярной культуре.

Семинар 2. Массовая литература и литературные формулы.

Материалы к семинару: Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33–64; рассказ американского писателя Сибири Квинн из pulp-журнала «Weird tales»: Quinn S. The Grinning Mummy // Weird tales. 1926. Vol. 8 No. 6. P. 739–755.

Семинар 3. Фанаты, медиа-архивы и культурная память.

Материалы к семинару: Abigail De Kosnik. Rogue archives: digital cultural memory and media fandom. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016. P. 41–61, 73–123; фанфики на историческую тему на фикбук.

ТЕМА 3. Историческая и популярная культура (1 лекция).

Рассмотрение основных подходов к проблематизации и изучению исторической культуры. Историческая дидактика в определении Й. Рюзена. Историческая культура по Г. Люббе. Уровни анализа исторической культуры (М. Гривер, Р.Я. Андриаансен). Режимы историчности (Ф. Артог). Темпоральные режимы (А. Ассман). Роль популярной культуры в формировании современной исторической культуры (Э. Ландберг, И. Лахтенмаки).

Семинар 4. «Режимы историчности» и «темпоральные режимы» в современной культуре.

Материалы к семинару: Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. №3; Артог Ф. Какова роль историка во все более «презентистском» мире? // Гефтер. 2013. 15 марта; Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: НЛЮ, 2017. С. 225–258 (Глава 6. «Непрошедшее прошлое. Коррекция темпорального режима модерна» и Заключение, в файле это страницы 197–228); фильм «Кролик Джоджо» (2019) реж. Т. Вайтити.

ТЕМА 4. Популярная культура и социальное воображение. Фантастика и фэнтези (1 лекция).

Роль коллективного воображения и фикционального мышления в культуре модерна (М. Сэлер). Исторические, фантастические, утопические и антиутопические миры в английской литературе рубежа XIX и XX вв. Особенности фантастического реализма. Проблема рационального и иррационального в культуре. Исторические романы. Графические романы и комиксы на историческую тематику. Немецкий экспрессионизм 1920–30-х гг.

Семинар 5. Городские легенды и ужасы в кино.

Материалы к семинару: Архипова А., Кирзюк А. Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР. М.: НЛЮ, 2020. С. 14–61; Koven M.J. Film, folklore, and urban legends. Lanham; Toronto; Plymouth: The Scarecrow Press, 2008. P. 99–134 (Часть IV «Urban Legends and Film»); фильм «Зловещие мертвецы 2» (реж. Сэм Рэйми, 1987).

ТЕМА 5. Репрезентации прошлого в популярной культуре и национальные и постнациональные идентичности (1 лекция).

Национальные образы в популярной культуре Европы XIX–XX вв. Переход от национального к постнациональному в XX в. Травматичное прошлое и национальные образы в популярной культуре. Феномен европейского нового кино: французская «новая волна». Репрезентация «английскости» (Englishness) и «британскости» (Britishness) в английском романе, постколониальном кинематографе и британской популярной музыке. Идеология мультикультурализма в постколониальной Великобритании и ее рефлексия в популярной культуре.

Семинар 6. Национальные образы и память в немецкой популярной музыке.

Материалы к семинару: «Немцам предстоит изобрести себя как нацию заново» (интервью с Алейдой Ассман, Colta); Юбара А. Злые гости: Rammstein в России // Неприкосновенный запас. 2012. № 81(1); Burns R.G.H. German Symbolism in Rock Music: National Signification in the Imagery and Songs of Rammstein // Popular Music. 2008. Vol. 27. No. 3. P. 457–472; клипы группы «Rammstein» на песни «Stripped» (1998), «Deutschland» (2019) и «Radio» (2019).

ТЕМА 6. Имперские и постколониальные образы в популярной культуре (1 лекция).

Новая имперская история и постколониальные исследования в контексте изучения популярной культуры. Британское имперское и постколониальное кино XX в. Расовый вопрос как часть колониального наследия в популярной культуре. Обращение к имперскому прошлому как политическая критика в британской популярной музыке 1970-х гг.

Семинар 7. Расовый вопрос в американской популярной культуре.

Материалы к семинару: мюзикл «Гамильтон» (2015), реж. Л.М. Миранда; Owen K. Can Great Art Also Be Great History? // The Independent Review. 2017. Vol. 21. No. 4. P. 509–517; Ходнев А.С. История про Америку в то время, рассказанная Америкой нашего времени // Диалог со временем. 2019. №67. С.114–128.

ТЕМА 7. Ностальгия в популярной культуре: модернистская и постмодернистская ностальгия, ретромания, ремикс (4 лекции).

Подходы к изучению ностальгии в современных гуманитарных и социальных науках: от ностальгии как болезни к ностальгии как способу получения темпорального опыта. Типы ностальгии и ностальгического обращения с прошлым (Д. Лоуэнталь, Ф. Джеймисон, С. Бойм). Ретромания (С. Рейнольдс, М. Фишер). Ретротопия (З. Бауман). Ремикс (Л. Лессиг).

Семинар 8. Модернистская ностальгия и ностальгическое кино.

Материалы к семинару: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна / Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб.: «Владимир Даль», 2004. С. 33–80; фильм «Американские граффити» (реж. Дж. Лукас, 1973).

Семинар 9. Постмодернистская ностальгия и heritage cinema.

Материалы к семинару: Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: Издательство Института Гайдара, 2019. С. 551–582 (Глава 9 «Ностальгия по настоящему»); Самутина Н.В. Идеология ностальгии: проблема прошлого в современном европейском кино. Препринт WP6/2007/01. М.: ГУ ВШЭ, 2007; фильм «Гуд бай, Ленин!» (реж. В. Беккер, 2003).

Семинар 10. Ностальгия по советскому в российской культуре.

Материалы к семинару: Бойм С. Будущее ностальгии. М.: НЛЮ, 2019. С. 131–161 (глава 6 «Ностальгия и посткоммунистическая память»); Абрамов Р. Музеефикация советского: историческая травма или ностальгия? // Гефтер. 22.01.2014. URL: <http://gefter.ru/archive/11132>; новогодний телепроект «Старые песни о главном» (1995–1996).

Семинар 11. Ностальгия по 1990-м в современной российской популярной культуре.

Материалы к семинару: Мерзлякова В.Н. Медиатизация коллективной памяти о 1990-х гг. в Рунете // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 289–302; лекция политолога Ольги Малиновой «Политическое использование памяти о «лихих девяностых» в России» (прочитана 12 декабря 2019 г. в Ельцин центре): <https://www.youtube.com/watch?v=9Mr1zKlgWN4>; Малинова О., Миллер А. После конференции о памяти 1990-х: диалог // Tempus et Memoria. 2021. Т. 2.

№ 3. С. 6–12; фильм «Бык» (2019), реж. Борис Акопов.

ТЕМА 8. Медиатизация прошлого (2 лекции).

Способы «потребления» истории через популярную культуру (Д. Де Гру). История на телевидении: от исторических передач к реалити-телевидению. Исторические тематические парки. Движения исторической реконструкции. История в видеоиграх. История и новые медиа. Понятие «трансмедийной истории» (И. Лахтенмаки).

Семинар 12. Исторические тематические парки: Царицыно.

Материалы к семинару: Царицыно: аттракцион с историей / Коллективная монография; отв. ред. Н.В. Самутина, Б.Е. Степанов. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 54–85 (Глава «О старом и новом: музей царицы на руинах романтической легенды»), С. 114–141 (Глава «“Тонны воды летят по немислимым траекториям”: фонтан-аттракцион и новая образность парка Царицыно»), видео-экскурсия по парку Царицыно.

Семинар 13. История и новые медиа. Трансмедийная история.

Материалы к семинару: Lähteenmäki I. Transmedia history // *Rethinking History*. 2021. Vol. 35. No. 3. P. 281–306; Basaraba N., Cauvin T. Public history and transmedia storytelling for conflicting narratives // *Rethinking History*. 2023; Wijermars M. Project ‘1917 – Free History’: Reliving the Russian Revolution in the Digital Age // *Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media*. 2019. Vol. 18. P. 45–65; сайт проекта «1917 – свободная история» (<https://project1917.ru>).

ТЕМА 9. Популярная культура как культурное наследие (2 лекции).

Современные подходы к изучению культурного наследия: heritage studies и critical heritage studies. Современная городская культурная политика в Западной Европе и Северной Америке. Популярная культура как городское культурное наследие в Западной Европе и Северной Америке. Музеи истории популярной культуры.

Семинар 14. Трудное наследие в Германии и России.

Материалы к семинару: Burström M., Gelderblom B. Dealing with difficult heritage: The case of Bückeberg, site of the Third Reich Harvest Festival // *Journal of Social Archaeology*. 2011. Vol. 11. No. 3. P. 266–282; Пискунова Л., Янков И. Авангард на Урале: идея и памятник // Новое литературное обозрение. 2022. №1. С. 92–101; Ильченко М. Уралмаш между «наследием» и «утопией»: архитектура авангарда в поисках языков описания // *Неприкосновенный запас*. 2017. № 4.

Семинар 15. Кухня как национальное культурное наследие.

Материалы к семинару: Porciani I. Introduction // *Food Heritage and Nationalism in Europe* / Ed. by I. Porciani. L.; N.Y.: Routledge, 2019. P. 3–32;

несколько выпусков программы «Audley End House And Gardens» (English Heritage).

Семинар 16. Популярная музыка как культурное наследие.

Материалы к семинару: Запорожец О., Колесник А. Долгая жизнь мест Цоя: география памяти // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2019. № 11(2). С. 70–102; выставка «Цой. Путь героя»: <https://tsoyhero.com>.