

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Роль кинематографа в реализации просветительных функций культуры»

Наименование ОПОП: Режиссура игрового кино- и телефильма
55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры игрового кино

Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 астроном. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52 час.

самостоятельная работа: 83 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	2
подготовка и защита реферата	2
посещение занятий, активная работа на занятии	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Роль кинематографа в реализации просветительных функций культуры» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 274)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссура игрового кино- и телефильма» по 55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)

Составитель(и):

Овчаров С.М., профессор кафедры режиссуры игрового кино, З.д.и.

Рецензент(ы):

Екатерининская А.А., доцент, канд. искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры игрового кино

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А. М. Антонов

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 целостной системы представлений о кинематографе как важнейшей составляющей культурной жизни общества и его роли в реализации просветительных функций культуры.

Задачи дисциплины:

- выявление и анализ просветительных функций культуры и роли кинематографа в реализации просветительных функций культуры;
- изучение и применение методов активного включения обучающихся в культурную жизнь общества;
- осознание роли нравственного воспитания в осуществлении кинематографических просветительных функций культуры и ответственности режиссера.

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:

Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе

Педагогическая практика

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

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: просветительская деятельность.

ПК-15 — готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду .

— .

Знает: основы культурной жизни общества, роль кинематографа в культурной жизни общества

Умеет: участвовать в культурной жизни общества

Владеет: навыками создания художественно-творческой среды

Вид деятельности: просветительская деятельность.

ПК-15 — готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду .

— .

Знает: основы культурной жизни общества, роль кинематографа в культурной жизни общества

Умеет: участвовать в культурной жизни общества

Владеет: навыками создания художественно-творческой среды

Вид деятельности: просветительская деятельность.

ПК-15 — готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду .

— .

Знает: основы культурной жизни общества, роль кинематографа в культурной жизни общества

Умеет: участвовать в культурной жизни общества

Владеет: навыками создания художественно-творческой среды

Вид деятельности: просветительская деятельность.

ПК-16 — готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с участниками творческих групп просветительские проекты в целях популяризации аудиовизуальных искусств в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей СМИ и сети "Интернет" .

— .

Знает: возможности использования СМИ и сети "Интернет" для популяризации аудиовизуальных искусств

Умеет: участвовать в разработке и реализации просветительских проектов

Владеет: способностью к популяризации аудиовизуальных искусств в широких слоях общества

Вид деятельности: просветительская деятельность.

ПК-16 — готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с участниками творческих групп просветительские проекты в целях популяризации аудиовизуальных искусств в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей СМИ и сети "Интернет" .

— .

Знает: возможности использования СМИ и сети "Интернет" для популяризации аудиовизуальных искусств

Умеет: участвовать в разработке и реализации просветительских проектов

Владеет: способностью к популяризации аудиовизуальных искусств в широких слоях общества

Вид деятельности: просветительская деятельность.

ПК-16 — готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с участниками творческих групп просветительские проекты в целях популяризации аудиовизуальных искусств в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей СМИ и сети "Интернет" .

— .

Знает: возможности использования СМИ и сети "Интернет" для популяризации аудиовизуальных искусств

Умеет: участвовать в разработке и реализации просветительских проектов

Владеет: способностью к популяризации аудиовизуальных искусств в широких слоях общества

Вид деятельности: педагогическая деятельность.

ПК-5 — способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества .

— .

Знает: систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Умеет: формировать профессиональное мышление, мотивацию и систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Владеет: методологией формирования системы ценностей, направленных на гуманизацию общества средствами кинематографа

Вид деятельности: педагогическая деятельность.

ПК-5 — способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества .

— .

Знает: систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Умеет: формировать профессиональное мышление, мотивацию и систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Владеет: методологией формирования системы ценностей, направленных на гуманизацию общества средствами кинематографа

Вид деятельности: педагогическая деятельность.

ПК-5 — способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества .

Знает: систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Умеет: формировать профессиональное мышление, мотивацию и систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Владеет: методологией формирования системы ценностей, направленных на гуманизацию общества средствами кинематографа

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 астроном. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52 час.

самостоятельная работа: 83 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	0	0
Практические	48	48
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	58	58
Самостоятельная работа во время сессии	25	25
Итого	133	133

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы культурно-просветительской деятельности

Тема 1. 1. Функции культурно-просветительской деятельности

Понятие и цели культурно-просветительской деятельности. Основные концепции культурно-просветительской деятельности. Функции культурно-просветительской деятельности: коммуникативная, информационно-просветительная, культуротворческая, рекреативно-оздоровительная. Информационно-просветительная функция социально-культурной деятельности. Характерные особенности этой функции. Культуротворческая функция социально-культурной деятельности. Характерные особенности этой функции.

Тема 1. 2. Культурно-просветительские функции кинематографа

Киноискусство как фактор формирования социокультурного пространства. Кинематограф в системе просвещения. Государственная культурной политика Российской Федерации.

Тенденции развития культурной политики России в области культуры. Ответственность режиссера. Просветительская премия «Знание» российского общества «Знание».

Раздел 2. Кинематограф как средство популяризации видов искусства

Тема 2. 1. Экранизация литературных произведений как механизм реализации просветительских функций культуры.

Экранизация литературного произведения как его художественное воплощение средствами киноискусства. Экранизация как средство формирования активного читателя. Литература на экране – художественная и научная. Педагогические и психотерапевтические аспекты работы с экранизациями художественной литературы. Выбор литературного произведения с точки зрения просвещения и воспитания.

Тема 2. 2. Кинематограф и изобразительное искусство – роль кинематографа в популяризации изобразительного искусства.

Художественная образность живописи и кинематографа. Живопись в кино и кино в живописи. Живописная картина в кинопроизведении. Кино в пространстве музеев и выставок. Инкультурация зрителя через популяризацию изобразительного искусства в кинематографе.

Тема 2. 3. Кинематограф и исполнительские искусства – роль кинематографа в популяризации исполнительских искусств.

Виды исполнительского искусства. Роль кинематографа в популяризации исполнительских искусств. Особенности просветительских проектов. Танец и кино. Музыка в кино с точки зрения популяризации исполнительских искусств.

Тема 2. 4. Кинематограф и народное творчество – роль кинематографа в популяризации народной культуры и народного творчества

Народное творчество и народная культура в мировом и отечественном кинематографе. История и современность. Роль кинематографа в сохранении традиций. Кино как средство конструирования этнической идентичности. Особенности просветительских проектов.

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	Теоретические основы культурно-просветительской деятельности	0	0	0	24	0	0	24
1.1	Функции культурно-просветительской деятельности	0	0	0	12	0	0	12
1.2	Культурно-просветительские функции кинематографа	0	0	0	12	0	0	12
2	Кинематограф как средство популяризации видов искусства	0	0	0	24	0	0	24
2.1	Экранизация литературных произведений как механизм реализации просветительских функций культуры.	0	0	0	6	0	0	6
2.2	Кинематограф и изобразительное искусство – роль кинематографа в популяризации изобразительного искусства.	0	0	0	6	0	0	6
2.3	Кинематограф и исполнительские искусства – роль кинематографа в популяризации исполнительских искусств.	0	0	0	6	0	0	6
2.4	Кинематограф и народное творчество – роль кинематографа в популяризации народной культуры и народного творчества	0	0	0	6	0	0	6
	ВСЕГО	0	0	0	48	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Роль кинематографа в реализации просветительских функций культуры» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Функции культурно-просветительской деятельности	12

2	Культурно-просветительские функции кинематографа	12
3	Экранизация литературных произведений как механизм реализации просветительских функций культуры.	6
4	Кинематограф и изобразительное искусство – функция кинематографа в популяризации изобразительного искусства.	6
5	Кинематограф и исполнительские искусства – функции кинематографа в популяризации исполнительских искусств.	6
6	Кинематограф и народное творчество – функции кинематографа в популяризации народной культуры и народного творчества	6

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 «Роль кинематографа в реализации просветительных функций культуры».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	2
подготовка и защита реферата	2
посещение занятий, активная работа на занятии	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Курсовая работа по учебному плану не предусмотрена.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1. Творческое задание

Творческое задание представляет собой выполнение письменного задания:

Создать методическую разработку по проведению практического занятия для обучающихся 1-2 курсов творческих специальностей: просмотр и анализ фильма просветительской направленности.

При создании разработки специальное внимание необходимо уделить постановке крупных просветительских задач, которые могут анализироваться и решаться с помощью кино как инструмента исследования: кино и история, кино и социум, кино и политика, кино и проблема национальной идентичности.

2. Подготовка и защита реферата

Примерные темы рефератов:

1. Основные просветительские функции кинематографа.
2. Механизмы реализации просветительских функций кинематографа.
3. Эстетические методы нравственного воспитания зрителя – исторический аспект и современность.
4. Игровой кинематограф и кинопериодика как инструмент просветительской функции кинематографа.
5. Нравственная проблематика в современном отечественном кинематографе.
6. Нравственная проблематика в современном европейском кинематографе.

7.СМИ и сеть "Интернет" и популяризация аудиовизуальных искусств.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В каждом билете содержится два теоретических вопроса.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Литературный сценарий как инструмент просветительской функции кинематографа.
2. Основные концепции просветительской функции кинематографа.
3. Просветительские функции кинематографа и особенности национальных субкультур.
4. Просветительские функции кинематографа как инструмент сохранения культур малых народностей.
5. Пропаганда научно-технического прогресса и просветительские функции кинематографа.
6. Современный мировой кинопрокат и просветительские функции кинематографа.
7. Актуальные проблемы межнациональных отношений и просветительские функции современного кинематографа.
8. Современный кинопроцесс и просветительские функции мирового кинематографа.
9. Экранизация литературных произведений как механизм реализации просветительских функций культуры.
10. Экранизация как средство формирования активного читателя.
11. Литература на экране – художественная и научная.
12. Педагогические и психотерапевтические аспекты работы с экранизациями художественной литературы.
13. Выбор литературного произведения с точки зрения просвещения и воспитания.
14. Кинематограф и изобразительное искусство – функция кинематографа в популяризации изобразительного искусства.
15. Художественная образность живописи и кинематографа.
16. Кино в пространстве музеев и выставок.
17. Инкультурация зрителя через популяризацию изобразительного искусства в кинематографе.
18. Кинематограф и исполнительские искусства – функции кинематографа в популяризации исполнительских искусств.
19. Музыка в кино с точки зрения популяризации исполнительских искусств.
20. Народное творчество и народная культура в мировом и отечественном кинематографе.
21. Роль кинематографа в сохранении народных традиций.
22. Кино как средство конструирования этнической идентичности.

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 занятий, активная работа на занятии	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	24	1	24
Подготовка и защита реферата	14	1	14
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. Степанова, П. М. Восточный кинематограф : учебное пособие / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 158 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-395-8. - Текст : электронный.
https://books.gikit.ru/pdf//2020/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Vostochnyj_kinematograf_UP_2020.pdf
2. Воронежская-Соколова, Ю. Г. История зарубежного кино : учебное пособие / Ю. Г. Воронежская-Соколова, С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 109 с. - URL: http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Voroneckaja_Sokolova_Melnikova_Istorija_zarubezhnogo_kino_UP_2019.pdf - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.

7.2. Интернет-ресурсы

1. Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России «Культура.РФ», <https://www.culture.ru>
2. Портал о ТВ, кино и радио «tvkinoradio.ru», <https://tvkinoradio.ru>
3. «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», <https://arzamas.academy/mag/529-cinema>
4. Официальный сайт киностудии Ленфильм, <http://www.lenfilm.ru/>
5. Официальный сайт киностудии Мосфильм, <https://www.mosfilm.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Office

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

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.
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.

Просмотровый зал (ККЗ).	Зрительный зал на 420 посадочных мест. Декорационное оборудование. Специализированная мебель. Пульты. Проекционное оборудование, обеспечивающее показ в различных форматах. Звукотехническое оборудование. Светотехническое оборудование.
-------------------------	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе занятий:

– ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,

– фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях в ходе практических занятий:

– участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,

– активное участие в обсуждении рассматриваемой темы.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и предстоящими видами учебных задач.

В рамках учебных занятий проходят дискуссии, посвященные пониманию изученного материала. Дискуссия – это обсуждение, помогающее компетентно обдумать проблему, активизировать размышление по определенному вопросу. В дискуссии важен как сам процесс обмена мнениями, так и достижение соглашения по определенному вопросу, разъяснение собственных взглядов и позиций других по проблеме, более глубокое понимание исторических событий, выявление их многовариантности, приобретаются умения занимать и отстаивать свою позицию или точку зрения.

Примерный перечень тем дискуссий:

1. Экранизация литературных произведений как инструмент просветительской функции кинематографа.
2. Просветительская функция игрового кинематографа и изобразительное искусство.
3. Просветительская функция игрового кинематографа и архитектурное наследие.
4. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в историческом фильме.
5. Функции кинематографа в популяризации народной культуры и народного творчества.