

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

«Кино как средство просвещения»

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 180 академ. час. / 5 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 28,5 час.
самостоятельная работа: 151,5 час.

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

Рабочая программа дисциплины «Кино как средство просвещения» 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):

Лопушанский К.С., профессор кафедры режиссуры игрового кино, канд. искусствоведения

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 кино как инструменте воспитания и образования, его роли в создании системы ценностей, направленных на гуманизацию общества.

Задачи дисциплины:

- проанализировать возможности влияния художественного кино на социальное формирование личности;
- определить просветительские возможности художественного кино и систему эффективных педагогических средств по подготовке обучающихся к правильному восприятию фильма;
- овладеть навыками анализа соотношения социальной и моральной проблематики в кино;
- определить эстетические методы повышения морального воздействия кинематографа на зрителей.

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: особенности культурной жизни современного общества

Умеет: формировать художественно-творческую и образовательную среду

Владеет: навыками участия в культурной жизни общества

Вид деятельности: просветительская деятельность.

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

— .

Знает: особенности культурной жизни современного общества

Умеет: формировать художественно-творческую и образовательную среду

Владеет: навыками участия в культурной жизни общества

Вид деятельности: просветительская деятельность.

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

— .
Знает: особенности культурной жизни современного общества
Умеет: формировать художественно-творческую и образовательную среду
Владеет: навыками участия в культурной жизни 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: пути реализации просветительских проектов
Умеет: разрабатывать проекты в целях популяризации исполнительских искусств
Владеет: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские проекты

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: пути реализации просветительских проектов
Умеет: разрабатывать проекты в целях популяризации исполнительских искусств
Владеет: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские проекты

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: пути реализации просветительских проектов
Умеет: разрабатывать проекты в целях популяризации исполнительских искусств
Владеет: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские проекты

Вид деятельности: педагогическая деятельность.

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

— .
Знает: элементы системы ценностей, направленных на гуманизацию общества
Умеет: выбирать аудиовизуальные произведения, исходя из целей и задач , определять методическое значение для образовательного процесса

Владеет: способами формирования профессионального мышления, мотивации обучаемого средствами кинематографа

Вид деятельности: педагогическая деятельность.

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

— .
Знает: элементы системы ценностей, направленных на гуманизацию общества
Умеет: выбирать аудиовизуальные произведения, исходя из целей и задач , определять методическое значение для образовательного процесса

Владеет: способами формирования профессионального мышления, мотивации обучаемого средствами кинематографа

Вид деятельности: педагогическая деятельность.

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

Знает: элементы системы ценностей, направленных на гуманизацию общества

Умеет: выбирать аудиовизуальные произведения, исходя из целей и задач, определять методическое значение для образовательного процесса

Владеет: способами формирования профессионального мышления, мотивации обучаемого средствами кинематографа

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 28,5 час.

самостоятельная работа: 151,5 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	0	0
Практические	24	24
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	118	118
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	177,5	177,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Просветительская функция кинематографа

Тема 1. 1. Механизмы выполнения просветительской функции в кинематографе

Кинематограф в системе просвещения. Современный кинопроцесс и просветительские функции мирового кинематографа. Основные концепции просветительской функции кинематографа. Механизмы выполнения просветительской функции в кинематографе. Просветительские проекты.

Тема 1. 2. Просветительская функция кинематографа и жанровая составляющая

Жанры кинематографа через призму просвещения. Особенности тех или иных жанров в просветительской составляющей кинематографа.

Раздел 2. Кино в системе инструментов инкультурации членов общества.

Тема 2. 1. Нравственные проблемы в содержании кинофильмов

Социальный эффект усвоения идейно-нравственного содержания кинофильмов. Гуманитарные

ценности современного кинопроизводства.

Тема 2. 2. Эстетические методы нравственного воспитания кинозрителей

Этические и морально-нравственные аспекты кинематографа. Влияние кинофильмов на нравственное воспитание потребителей. Требования к содержанию кинофильмов, их снижение в современном обществе.

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	Просветительская функция кинематографа	0	0	0	12	0	0	12
1.1	Механизмы выполнения просветительской функции в кинематографе	0	0	0	6	0	0	6
1.2	Просветительская функция кинематографа и жанровая составляющая	0	0	0	6	0	0	6
2	Кино в системе инструментов инкультурации членов общества.	0	0	0	12	0	0	12
2.1	Нравственные проблемы в содержании кинофильмов	0	0	0	6	0	0	6
2.2	Эстетические методы нравственного воспитания кинозрителей	0	0	0	6	0	0	6
	ВСЕГО	0	0	0	24	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Кино как средство просвещения» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Механизмы выполнения просветительской функции в кинематографе	12
2	Просветительская функция кинематографа и жанровая составляющая	12
3	Нравственные проблемы в содержании кинофильмов	12
4	Эстетические методы нравственного воспитания кинозрителей	12

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 «Кино как средство просвещения».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение и защита (презентация) доклада по заданной теме	2
выполнение творческого задания	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)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Выполнение творческого задания

Обучающиеся должны выполнить два творческих задания. Творческое задание выполняется каждым обучающимся индивидуально, в письменной форме, в сроки, определенные преподавателем.

Темы творческих заданий:

1. Разработка беседы для обучающихся 1-2 курсов СПбГИКиТ по теме: «Роль кинематографа в нравственном воспитании молодежи» на примере анализа фрагментов игрового фильма.
2. Разработка беседы для студентов 1-2 курсов СПбГИКиТ по теме: «Кинематограф и его просветительская роль в досуговой культуре современной России» на примере анализа фрагментов игрового фильма.

В течение семестра каждый обучающийся должен подготовить и защитить в установленные сроки доклад (сделать презентацию).

Темы докладов:

1. Место и значимость художественного экрана (как социального явления) в процессе воспитания (как социальном процессе).
2. Основные методические принципы педагогического руководства процессом восприятия обучающимися художественного кино и формы его практического использования в качестве средства воспитательного воздействия.
3. Формирование у обучающихся этико-эстетических потребностей в области кино.
4. Художественный фильм как фактор социального формирования личности.
5. Место фильма в жизни человека и общества - от отдыха и развлечения до специфического способа постижения действительности, широта диапазона киноизображения.
6. Просветительские проекты в кинематографе.
7. Взаимозависимость кино и литературы (проблемы экранизации).
8. Эстетические методы нравственного воспитания личности через игровой кинематограф.
9. Гуманитарные ценности современного кинопроизводства.
10. Особенности жанров в просветительской составляющей кинематографа.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине предусмотрены следующие виды оценочных средств промежуточной аттестации:

- экзамен.

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

Вопросы к экзамену:

1. Механизмы реализации просветительской функций кинематографа в образовательном процессе.
2. Просветительская функция кинематографа немецкого экспрессионизма.
3. Просветительская функция кинематографа французского киноавангарда.
4. Просветительская функция кинематографа итальянского неореализма.
5. Просветительская функция кинематографа французской новой волны.
6. Просветительская функция игрового кинематографа и изобразительное искусство.
7. Просветительская функция игрового кинематографа и архитектурное наследие.
8. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в историческом фильме.
9. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в политическом фильме.
10. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в бытовой драме.
11. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в комедии.
12. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в военном фильме.
13. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в детском фильме.
14. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в психологической драме.
15. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в мелодраме.
16. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в научной фантастике.
17. Реализация и механизмы просветительской функции кинематографа в утопии.
18. Стилистические нормативности игрового фильма как инструмент просветительской функции игрового кинематографа.
19. Эстетические методы нравственного воспитания обучающихся – исторический аспект и современность.
20. Игровой кинематограф и кинопериодика как инструмент просветительской функции кинематографа.
25. Нравственная проблематика и современные международные кинофестивали.
26. Литературный сценарий как инструмент просветительской функции кинематографа.
27. Основные концепции просветительской функции кинематографа.

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 и защита (презентация) доклада по заданной теме	10	1	10
Выполнение творческого задания	14	2	28
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. Дмитриева, В. А. Психология кино: учебно-методическое пособие: Учебно-методическое пособие / Дмитриева В.А., Одинцова В.В., Намди Д.М. - СПб:СПбГУ, 2016. - 44 с.: ISBN 978-5-288-05680-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/940806> – Режим доступа: по подписке.
2. Степанова, П. М. Кинопедагогика и медиаобразование : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности - Киноведение / П. М. Степанова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 98 с. - URL: http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Stepanova_Kinopedagogika_i_mediaobrazovanie_Ucheb_posobie_2016/Stepanova_Kinopedagogika_i_mediaobrazovanie_Ucheb_posobie_2016.pdf - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-231-9. - Текст : электронный.

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм, <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм, <https://www.mosfilm.ru/>
3. Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России «Культура.РФ», <https://www.culture.ru>
4. Видео-архив телеканала «Культура», <https://tvkultura.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Office
Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>
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 практических 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, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

В ходе изучения дисциплины каждый обучающийся выполняет и защищает доклад с презентацией.

Доклад не должен иметь большой объем. Максимальное число страниц – 10-15.

Структурное оформление доклада подчиняется тем же правилам, что и реферат.

Доклад осуществляется в компьютерном виде (формат А 4, шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5). При оформлении текста доклада следует учитывать, что открывается работа титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, тема доклада, фамилия автора, фамилия проверяющего преподавателя, место и год написания.

На следующей странице, которая нумеруется номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц.

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы.

Каждая структурная часть доклада начинается с новой страницы.

Страницы доклада нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся внизу справа листа.

Титульный лист доклада включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется.

Язык доклада должен быть простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это изложение материала обычно от второго лица множественного числа: «Мы считаем...».

При цитировании следует дать точные указания (ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, страницы.

Каждый вид иллюстрации должен иметь название, порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами, название иллюстрации, отражающее ее основное содержание.

Требования к оформлению презентации

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, максимально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах.

Схема презентации:

- титульный слайд (соответствует титульному листу работы);
- цели и задачи работы;
- общая часть;
- основная часть;

- выводы;

- благодарности (выражается благодарностью аудитории за внимание).

Средний расчет времени, необходимого на презентацию ведется исходя из количества слайдов (не менее 8-10 слайдов). Обычно на один слайд необходимо не более двух-трех минут.

Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) – например, растянув рисунки.

Дизайн должен быть простым и лаконичным.

Каждый слайд должен иметь заголовок.

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части.

Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д. Функции кинематографа в популяризации народной культуры и народного творчества.