ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

ФТД.02 КИНО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Направление подготовки **51.03.01 Культурология**

Направленность (профиль) ***«Социокультурное проектирование и культурный перевод»***

(год начала подготовки – 2021)

Санкт-Петербург

2021

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
ПК-3	Способен разрабатывать образовательные проекты в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания	ИПК-3.1. Знает: Механизм разработки образовательных проектов в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания; ИПК-3.2. Умеет: Применять полученные знания в области социокультурного проектирования в проектной деятельности в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания ИПК-3.3. Владеет: Методами разработки и подготовки образовательных проектов в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания
ПК-5	Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания	ИПК-5.1. Знает: методы получения, изучения, критического анализа научной информации по тематике исследования и предоставления результатов исследований; ИПК-5.2. Умеет: получать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования и предоставлять результаты исследований; ИПК-5.3. Владеет: навыками самостоятельной работы с теоретической и эмпирической научной информацией; навыками предоставления результатов исследования.

2. Место ДИСЦИПЛИНЫ В структуре ОП:

Цель дисциплины: формирование представления о кинематографе как социокультурном феномене современной массовой культуры.

Задачи дисциплины:

* сформировать представление о роли и месте кино в современной культуре;
* сформировать умения оперировать основными философскими, эстетическими и этическими категориями в процессе анализа кинопроизведения в типовых стилистических формах, самостоятельно находить и анализировать художественные параллели;
* сформировать навыки ориентации в основных художественных явлениях, анализа проблем взаимоотношений кино и субъекта в различных сферах деятельности (социальной, художественной, культурной).

Освоение дисциплины и сформированные при этом компетенции необходимые в последующей деятельности.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад. час
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	**18**
в том числе:	
Лекции	8
Лабораторные работы / Практические занятия (в т.ч. зачет*)	-/10
Самостоятельная работа (всего)	**18**
Общая трудоемкость дисциплины (в час. / **з.е.)**	**36/ 1**

* - Зачет проводится на последнем занятии

4. Содержание дисциплины

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1 Содержание разделов и тем

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	Возникновение и проблемы эволюции киноискусства.
2	Эстетические проблемы кино. Понятие языка в киноискусстве.
3	Философемы и мифологемы в кино. Понятие культового кино.
4	Понятие стиля в кино. Фильм-картина, фильм-музыка, фильм-жест.
5	Антропология кино: архетип киногероя.
6	Понятие школы в киноискусстве. Школы национальные и школы образного языка.
7	Проблема классики в кино. Авторское кино.
8	Кинофутурум. Понятие авангардного кино.

4.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3 Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

Не предусмотрены учебным планом.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1. Темы конспектов:

1. Пространство в кино.
2. Осознанная вещь (Деллюк) и видимый человек (Балаш).
3. Второе рождение пространства в кинематографическом тексте.
4. Проблема синхронии и диахронии.
5. О протяженности сознания (Бергсон), схватывании (Кракауэр) и становлении (Делез).
6. Ошибки постановщика и способы их избежать.
7. Понятие киногероя и его отношения с этическими характеристиками.
8. Социокультурная роль киногероя современного кинематографа.
9. Типы киногероя в современном кинематографе.
10. Понятие школы в киноискусстве.
11. Возникновение школ в кинематографе.
12. Грузинское кино.
13. Киргизское кино.
14. Индийское кино.
15. Польское кино.
16. Французское кино.
17. Голливудское кино.
18. Японское кино.
19. Школы образного языка.
20. Понятие киноклассики.
21. Социокультурные и образно-художественные особенности классики.
22. Связь киноклассики и литературы.
23. Связь киноклассики и философии.
24. Элитарность и массовость в кинематографе.
25. Модели кинематографического повествования.

5.2. Темы рефератов:

1. Социальные функции киноискусства.

2. Понятие изобразительного языка в кино.

3. Жанры в киноискусстве.

4. Кино эпохи тоталитаризма.

5. Типология киногероя как антропология кино.

6. «Бесчеловечное» кино – компьютерное кино.

7. Специфика философствования в кино.

8. Религиозные мотивы в современном кинематографе.

9. Роль и место дизайна в киноискусстве.

10. Великие комики XX века в кинематографе.

11. Фильм катастрофа – причины популярности.

12. Кино триллер и его психологические функции.

13. Кино и традиционные искусства: архитектура.

14. Кино и традиционные искусства: живопись.

15. Кино и традиционные искусства: скульптура.

16. Кино и традиционные искусства: музыка.

17. Кино и традиционные искусства: танец.

18. Кино и традиционные искусства: театр.

19. Кино и традиционные искусства: литература.

20. Национальная школа - китайское кино.

21. Эпоха немого кино.

22. Немое кино дореволюционной России.

23. Творчество Ф. Мурнау.

24. Мультипликационное кино.

25. Комикс и кинематограф.

26. Творчество Ф. Феллини.

27. Клиппинг и современный кинематограф.

28. Голливуд и его роль в истории кино.

29. Творчество С. Эйзенштейна.

30. Жанр фэнтези в киноискусстве.

31. Советский кинематограф 30-х годов XX века.

32. Советский кинематограф 50-х годов XX века.

33. Явление неореализма в кино.

34. Институт кинозвёзд: Любовь Орлова.

35. Институт кинозвёзд: Мэрилин Монро.

36. Великие актрисы кино: Анна Маньяни.

37. Великие актрисы кино: Татьяна Самойлова.

38. Великие актрисы кино: София Лорен.

39. Творчество Ингмара Бергмана.

40. Творчество Андрея Тарковского.

41. Постмодернисткое кино: фон Триер, Кустурица, Альмодовар, Джармуш.

42. Компьютерные технологии и кинематограф.

5.3 Темы практических занятий:

К теме 1. Условия возникновения кинематографа. Происхождение кино как массового искусства. Проблемы эволюции киноискусства. Немое кино. Возникновение кинофабрик.

К теме 2. Место кино в системе морфологии искусства. Киноискусство как форма эстетической деятельности. Жанры в кино, их связь с эстетическими категориями. Кадр и его измерения. Организованное/неорганизованное как базовая оппозиция в описании сообщения. Кадрирование как предпосылка кинематографического сообщения.

К теме 3. Кино как non-дискурсивная философия. Параметры кинематографического сообщения. Семиотические триады Пирса-Морриса и уровни знака по Пирсу в языке кино. Базовые оппозиции лингвистики (Соссюр) в отношении языка кино (Якобсон). Семиотическая ситуация в кино: знак, восприятие, варианты перевода. Понятие культового кино. Механизмы построения кинометафоры и киноаллегории. Отношения кино и идеологии.

К теме 4. Понятие стиля в кино. Режиссёр как носитель стиля. Образно-художественные слагаемые стиля в кино.

К теме 8. Виртуализация кино: образы и технологии. Кибертехнологии в кино. Субкультура анимэ: генетические связи с комиксом. Проблема гендера в киноискусстве. Особенности художественного образа в авангардном кино. Явление авангарда в киноискусстве (Чехия, Англия).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1.	Темы 1-8	Конспект Реферат Устный опрос

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
	Киноидеологос : опыт социополитической интерпретации кино	Юсев А.	СПб.: Алетейя	2016		<http://biblioclub.ru>
1. 2	Современное искусство как феномен техногенной цивилизации	Маньковская Н. Б. , Бычков В. В.	М.: Редакционно-издательский отдел ВГИК	2011		<http://biblioclub.ru>
	История отечественного кино : XX век	Зоркая Н. М.	М.: Белый город	2014		<http://biblioclub.ru>

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
	Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник	С. И. Фрейлих	М. : Академический Проект	2002	+	
	Образы «Великого разрыва» : кино в контексте смены культурных циклов	Хренов Н. А.	М.: Прогресс-Традиция	2008		<http://biblioclub.ru>
	История киноискусства от его зарождения до наших дней	Садуль Ж.	М.: Изд-во иностр. лит.	1957		<http://biblioclub.ru>
	Люди и фильмы русского дореволюционного кино	Соболев Р. П.	М.: Государственное издательство "Искусство"	1961		<http://biblioclub.ru>

1. **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

1. **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).