ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

ФТД.В.01 КИНО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Направление подготовки **54.04.01 -Дизайн**

Направленность (профиль) – ***«Графический дизайн»***

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022

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)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. УК-1 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения. УК-1 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ПК-1	Способен самостоятельно планировать и проводить научные исследования в сфере графического дизайна	ПК-1 Демонстрирует навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов); ПК-1 Представляет итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати; ПК-1 Публично выступает с научными докладами и сообщениями;

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).

Место дисциплины: дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы магистратуры.

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	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	6	
в том числе:		
Лекции	2	-
Лабораторные работы/ Практические занятия	-/4	-/1
Самостоятельная работа (всего)	30	-
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	-	
контактная работа	-	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	36/1	

*Зачет проводится на последней паре

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	6	
в том числе:		
Лекции	2	-
Лабораторные работы/ Практические занятия	-/4	-/1
Самостоятельная работа (всего)	26	-
Вид промежуточной аттестации (зачет):	4	-
контактная работа	0,25	-
самостоятельная работа по подготовке к зачету	3,75	-
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	-	
контактная работа	-	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	36/1	

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 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. Практическая подготовка*.

№ п/п	**Наименование блока (раздела) дисциплины**	**Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах**		**Практическая подготовка***
Форма проведения занятия	**Наименование видов занятий**	
1.	Возникновение и проблемы эволюции киноискусства	лекционное занятие	Выполнение практического задания	
2.	Эстетические проблемы кино. Понятие языка в киноискусстве	практическое занятие	Выполнение практического задания	
3.	Философемы и мифологемы в кино. Понятие культового кино	практическое занятие	Выполнение практического задания	
4.	Понятие стиля в кино. Фильм-картина, фильм-музыка, фильм-жест	практическое занятие	Выполнение практического задания	
5.	Антропология кино: архетип киногероя	практическое занятие	Выполнение практического задания	
6.	Понятие школы в киноискусстве. Школы национальные и школы образного языка	практическое занятие	Выполнение практического задания	
7	Проблема классики в кино. Авторское кино.	практическое занятие	Выполнение практического задания	
8	Кинофутурум. Понятие авангардного кино.	практическое занятие	Выполнение практического задания	

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.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Текущий контроль

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

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
	Багновская Н.М.	Культурология: Учебник	М.: Дашков и К	2016		<http://biblioclub.ru>
1. 2	Борзова, Е. П.	История мировой культуры: учебное пособие	СПб. : Лань	2001	+	
	Маркова А.Н	Культурология: История мировой культуры: учебное пособие	М. : ЮНИТИ	2005	+	
	Силичев, Д.	Культурология [Текст] : Учеб. пособие для вузов	М. : Изд-во "Приор"	1998	+	
	Климов К. М.	Наследие древности. Комплексное изучение знаковых средств культуры и искусства: Монография	М.: Ижевск	2005	+	
	Лангер С. К.	Философия в новом ключе: Исследования символики разума, ритуала и искусства	М.: Республика	2000	+	
	Мечковская Н. Б.	Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: Учебное пособие для вузов	М.: Академия	2004	+	
		Ю. М. Лотман и Тартуско-Московская семиотическая школа	М.: Школа «Языки русской культуры»	1994	+	
	Иванов В. В.	Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 4. Знаковые системы культуры, искусства и науки	М.: Языки славянской культуры	2007		<http://biblioclub.ru>
	Кнабе Г. С.	Семиотика культуры	М.: Директ-Медиа	2007		<http://biblioclub.ru>
	Пелипенко А. А. , Яковенко И. Г.	Культура как система	М.: Издательство «Языки русской культуры»	1998		<http://biblioclub.ru>

8. 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/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>

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

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

10. 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).