

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры
Факультет МАИС
Кафедра киноискусства

«Утверждаю»

«Утверждаю»

Декан факультета О. А Бударина

Зав. кафедрой М. В. Маслова

«___» _____ 2015 г.

«___» _____ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудио-визуальные технологии

Специальность

Режиссура кино и ТВ

Специализация

Режиссер телевизионных программ, педагог

Квалификация (степень) выпускника

Режиссер телевизионных программ, педагог

Форма обучения

очная, заочная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

Москва 2015

1. Цели и задачи учебной дисциплины и ее место в учебном процессе

Цель курса: дать базовые знания в области аудио-визуальной культуры, привить навыки практических действий по разработке, предъявлению и анализу аудио-визуальных образов в сфере кинематографа.

Задачи курса:

- ознакомить студентов с терминосистемой и понятийным аппаратом аудио-визуальных технологий;
- дать характеристику основным аудиовизуальным технологиям в киноискусстве;
- привить навыки анализа форм аудиовизуальной культуры;
- познакомить студентов со спецификой аудиовизуального восприятия;
- дать знания по практическому применению технологий в области аудиовизуальной культуры;
- показать технологический цикл разработки аудиовизуального продукта в сфере кинематографии.

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Аудиовизуальные технологии» является дисциплиной профессионального цикла (базовая часть) и адресована студентам, обучающимся по специальности «Режиссура кино и ТВ». Ее программа логически и содержательно связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин.

Приступая к изучению курса, студент должен владеть базовыми знаниями в области социологии и истории культуры; быть знакомым с основами психологии. Изучение курса предполагает знакомство студентов с элементарными знаниями в области современных информационных технологий.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) "Аудиовизуальные технологии".

(ОК-4; ПК-7)

ОК-4 – Способен собирать, с использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, художественным научным и этическим проблемам;

ПК-7 – Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- ключевые понятия в сфере визуальной культуры;
- классификацию форм визуальной культуры;
- основные этапы развития визуальной культуры.

Уметь:

- осуществлять анализ визуальных форм и объектов культуры;
- применять на практике технологии разработки и предъявления визуальных образов в культуре.

Владеть:

- навыками исследования объектов визуальной культуры;
- техниками анализа визуальной культуры;
- знаниями в сфере медиатизации современного общества.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы единицу, 72 часов.

5. Тематический план курса **Очное отделение**

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Н е д е л ь с е м е с т р а	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				лек	сем	М/г	инд.	сам		
1	Понятие визуализации. Психологические аспекты слухового и зрительного восприятия	4	1	2		2		6	Кейс-задача	
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	4	3	2		2	2	6	Коллоквиум	
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	4	5, 7	2	4	2	2	6	Коллоквиум	
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	4	9	2		2		6	Рубежный контроль	
5	Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры	4	11	2	2	2	2	6	Коллоквиум	
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	4	13 15		2	2		6	Коллоквиум	
7	Зачет	4	17						зачет	
	Общее количество часов по учебному плану: 36		18	10	8	12	6	36		

Форма итогового контроля: зачёт в 1 семестре.

Заочное отделение

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Н е д е л ь с е м е с т р а	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				лек	сем	М/г	инд.	сам		

		т р	я с е м е с т р а	лек	сем	М/г	инд.	сам	
1	Понятие визуализации. Психологические аспекты слухового и зрительного восприятия	4	1	2				10	Кейс-задача
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	4	3					12	Коллоквиум
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	4	5, 7					10	Коллоквиум
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	4	9					12	
5	Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры	4	11	2				10	Коллоквиум
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	4	13 15		2			12	Коллоквиум
7	Зачет	4	17						зачет
	Общее количество часов по учебному плану: 36		18	4	2			66	

Форма итогового контроля: зачёт (1 семестр).

Содержание дисциплины

Модуль 1. Теоретические основы аудиовизуальных технологий

Тема 1. Понятие визуализации. Психологические аспекты слухового и зрительного восприятия

Визуальное как особый культурный феномен, как исследовательский подход и средство манипулирования. Дуализм визуального (зримое как очевидное,

достоверное, непротиворечивое и зримое как иллюзорная мнимость, видимость). Концептуальная модель М.Мерло-Понти. Визуальное как конвенциональное. Исторические варианты визуальных конвенций. Аксонометрия, прямая и обратная перспектива. Восприятие как визуальное суждение. Проблематика визуального в работах Р.Арнхейма и М. Фуко.

Современные представления о психофизиологии слуха и зрения. Характеристики слухового и фонематического восприятия. Чистые тона, музыка, речь, шум. Характеристики зрения глазом: бинокулярность, параллакс движения, градиент плотности, окклюзия. Зрительные иллюзии. Мнимое движение, «луна у горизонта» и пр. Константность восприятия.

Тема 2. Аудиовизуальная коммуникация как область культуры

Генезис видения. Теории видения. Прогностические учения о видении. Визуальная грамотность как совокупность навыков и умений, необходимых для коммуникации в современном мире. Зрение, видение, рассматривание, представление как различные социальные практики. Визуальное как первичный механизм трансляции традиции и социальных норм. Визуальное конструирование реальности. Социальная и виртуальная реальность. Концептуальные модели М.Маклюэна («всемирная деревня», «горячие» и «холодные» средства), П.Вирилио («архитектура войны», «дромология», «информационная бомба», «эстетика исчезновения») Ж.Бодрийера («утрата реальности», «симулякр» и «соблазн»).

Тема 3. Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры

Многозначность визуального образа. Семиотизация зримого. Субъективно-психологическая и социо-культурная интерпретации зрительного образа. Изображение как знаковая система, виды знаков и кодов прочтения. Визуальное как «мягкий» текст. Стратегии прочтения текста. Контекст. Интертекстуальность. Разграничение визуального объекта и визуального

субъекта. Культурные феномены визуальности: кино, дизайн, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», реклама и т.д.

Модуль 2. Аудиовизуальные технологии в процессе медиатизации современного общества

Тема 4. Визуальная реальность как культурный конструкт

Специфика создания и восприятия неподвижных зрительных образов. Рамка. Линия. Цвет. Точка зрения. Ракурс. Канон. Симметрия и асимметрия. Массовое тиражирование и новые социальные функции визуального. Философия фотографии в исследованиях Р.Барта («студиум» и «пунктум»), В.Беньямина («аура»), З. Крокауэра («ложь»), («имманентный реализм»). Фотографическое конструирование реальности (специфика репрезентации). Серийность как принцип современной визуализации. Специфика создания и восприятия движущихся изображений. Монтаж. Кино и его аудитория. Анимация. Телевидение, специфика социальных функций и визуальных технологий. Синестезия. Клиповое мышление. Визуальная антропология и ее эвристический потенциал.

Тема 5. Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры

Визуальный поворот и медиатизация. Визуальные практики медиа. Медиакультура и экранные искусства. Формирование каналов коммуникации средствами медиа. Пассивная и активная коммуникация медиа. Роль медиа в формировании социальных связей визуальных образов. Операционные возможности медиа в визуализации. Профанная культура и массовое воспроизводство зримых образов.

Тема 6. Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций

Новые визуальные технологии. Манипулятивные возможности визуальных технологий. Телесные практики современной рекламы (фрагментация и асимметрия). Культура грамотного визуального восприятия.– Распознавание визуальных кодов, навигация, опыт визуальных коммуникаций в рекламе и PR. Активация эмоционально-ценностных отношений личности при восприятии визуальных образов в маркетинговых коммуникациях. Маркетинговая прагматика маркетинговых коммуникаций в технологическом использовании дистантной и тактильной визуальной культуры.

Планы семинарских занятий

Рекомендуются также в качестве руководства для самостоятельного изучения курса студентами заочной формы обучения

Тема 3. Семинар №1 «Аудиовизуальные коды искусства»

Вопросы:

1. Искусство как коммуникационный код
2. Денотативное изображение
3. Методические приемы семиотической интерпретации аудиовизуальных феноменов
4. Культурная ценность визуализации

Тема 6. Семинар № 2 «Аудиовизуальные образы в рекламе»

Вопросы:

1. Графический дизайн в рекламе
2. Основные визуальные элементы: форма и пространство, цвет, типографика, изображение и композиция макета
3. Аудиализация и визуализация рекламной идеи

4. Видео-реклама: статичные и динамичные аудио-визуальные образы

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу студентов на семинарах)

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	<ul style="list-style-type: none">- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;- делает выводы и обобщения;- свободно владеет кинематографической терминологией.
Хорошо	<ul style="list-style-type: none">- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;- не допускает существенных неточностей;- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;- аргументирует научные положения;- делает выводы и обобщения;- владеет кинематографической терминологией
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none">- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;- допускает несущественные ошибки и неточности;- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;- слабо аргументирует научные положения;- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;- частично владеет кинематографической

	терминологией.
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет кинематографической терминологией

5. Образовательные технологии

В качестве инновационных интерактивных образовательных технологий используются:

Дискуссия — форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Дискуссия – обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором каждая сторона, оппонирова мнение собеседника, аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели (все темы).

Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и поведения участников. В преподавании курса проводятся ролевые тренинги, видео-тренинги и коммуникационные тренинги (темы 2,4,6).

Презентация – публичное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. В процессе освоения курса студенты готовят и представляют презентации проектов, а также любых форм экспериментальной исследовательской работы (темы 5,6).

Видео-демонстрация – наглядный показ, используется в преподавании наряду с объяснением. Преподавание курса опирается на подготовленную коллекцию видеоматериалов по разделам и темам учебной программы (темы 3,4,6).

**6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов**

Критерии оценки качества знаний

Учебным планом направления «Народно-художественное творчество» предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: текущий и рубежный контроль, зачет.

Тематика самостоятельных работ:

1. История аудио-визуальности/аудиовизуального опыта
2. Теория аудио-визуальности/аудиовизуального опыта
3. Базовые структуры аудиовизуальных образов/аудиовизуального опыта
4. Образ, технология, медиум (материальные/технологические основания аудиовизуальных образов)
5. Современные технологии аудио-визуализации
6. Стратегии визуализации как стратегии истины (визуальные содержания в контексте производства и трансляции научного знания)
7. Образ и текст (взаимосвязь визуального и текстуального в современной культуре)
8. Аудио-визуализация и эстетизация повседневности (трансформация традиционного понятия эстетического)
9. Аудиовизуальные образы и конструирование культурной памяти
10. Аудио-визуализация и производство культурных пространств; современные визуальные среды (виртуальные, художественные и урбанистические пространства)
11. В. Татлин и визуальные утопии первой четверти XX в.
12. Аудио-визуальность и виртуальность
13. Манга: формирование нового художественного образа
14. Фотография: виды, значение в построении визуальных образов
15. Web-ресурсы современных технологий аудио-визуальности

- 16.Ж. Бодрийяр о специфике современной визуальной культуры
- 17.П. Вирилио и визуальные исследования последней четверти XX в.
- 18.Зрительное восприятие как психологическое понятие
- 19.Слуховое и фонематическое восприятие как психологическое понятие
- 20.Фигура и фон в визуальном восприятии.

Рекомендации по выполнению самостоятельных работ

При написании самостоятельной работы студент должен опираться на источники и специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских работ и не менее 10 визуальных источников).

Обязательной частью работы должен быть самостоятельный анализ аудиовизуальных источников. Объем самостоятельной работы должен быть не менее 20 тыс. знаков. Желательно, чтобы тематика работы сопрягалась с проблематикой исследовательских работ студентов. Поэтому перед написанием самостоятельной работы рекомендуется согласовать тему с преподавателем.

Работа сдается за неделю до зачета на кафедру. Работа не зачитывается, если в нем отсутствует точка зрения автора, если она носит компилятивный характер и в случае некорректного оформления.

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Аудиовизуальные технологии» является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **10 баллов** – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему

**Балльно-рейтинговая структура
оценки знаний студента**

Посещение лекций и семинаров	2 балла
Работа на семинаре, участие в дискуссии	5-10 баллов
Рубежный контроль	1-10 баллов
Самостоятельное изучение, конспектирование и анализ трех философско-эстетических текстов или письменная работа	15 баллов
Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение выступлений по теме семинарского занятия)	3 балла
Итого в течение семестра	40-70 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на зачете

Максимальное количество баллов в течение семестра	70
Максимальное количество баллов, полученных на зачете	30
Максимальное итоговое количество баллов	100

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость

Применение методики «кейс-стади» на практических занятиях

В ходе практических занятий студентам предлагается решение проблемной ситуации, касающейся одного из частных аспектов (или соотносимой с одним из технологических этапов) проектирования визуального образа в сфере культуры. Эта может быть работа исследовательского, аналитического, творческого характера. Работа по данной методике может проводиться как в малых группах, так и в индивидуальном порядке.

Выбор для решения той или иной ситуации может быть продиктован потребностями конкретного культурно-исторического момента, анализом артефактов и текущего состояния культуры, ее символических ресурсов. Содержание «Кейс-пакетов» носит мобильный характер и отражает

динамические процессы в культурной среде.

Тематика индивидуальных занятий

Термины и определения аудиовизуальной культуры:

1. Основные подходы к пониманию сути аудиовизуальной культуры
2. Основные принципы и цели визуализации
3. Определение семиотической основы визуального образа в культуре

Визуальное как текст:

1. Свойства и специфика визуальных знаков
2. Иконические знаки
3. Символические знаки
4. Индексальные знаки

Психология слухового, фонематического и зрительного восприятия:

1. Чувствительность слуховой и зрительной системы
2. Адаптация и привыкание слуховой и зрительной системы
3. Восприятие и внимание
4. Эмпирические характеристики аудиального и зрительного восприятия

Интерпретация аудиовизуального образа:

1. Интерпретация: характеристика, отличие от понимания
2. Понятия «Буквальное значение» и «Очевидный смысл»
3. Понятие «Множественность смыслов»
4. Понятие «Грань понимания»

Аудиовизуальные объекты:

1. Специфика аудиовизуального как объекта исследования
2. Источники и материалы для аудиовизуальных исследований

3. Аудиовизуальные феномены
4. Аудиовизуальная грамотность - необходимость или излишество?

Аудиовизуальные формы: основные виды»:

1. Слово как медиатор слышимого и видимого
2. Видео-формы: фотография, кинематограф, скульптура, живопись, рисунок, дизайн
3. Феномен воображения в художественной культуре

Аудиовизуальное: реальность и виртуальность:

1. Концепция визуального поворота Т.Дж.Митчела
2. Понятие окуляцентризма как философского способа концептуализации проблем видения и взгляда
3. Проблема соотношения визуального и вербального в анализе аудиовизуальной культуры

Экранные медиа:

1. Виды экранных медиа
2. Визуальная риторика телевидения
3. Интернет-контент и эмоциональное насыщение визуальных образов
4. Гаджеты и приватно-телесное пространство человека

Аудиовизуальные образы в PR:

1. Идеология зрелища
2. Зрительная коммуникация в PR
3. Аудиовизуальные образы современности в решении коммуникативных проблем человечества

Методические указания студентам по подготовке к зачету

По окончании курса предполагается зачет, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета представить реферат/выполненное задание из перечня тем для самостоятельной работы;
- во время зачета подготовить ответ на вопросы к зачету;
- во время зачета успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно).

Для получения оценки «зачет» (15-30 баллов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса (понятия визуальной культуры, визуальной конвенции, интертекстуальности, медиатизации) и основных подходов к анализу визуальных образов.

Вопросы для рубежного контроля:

1. Визуальное как особый культурный феномен, как исследовательский подход и средство манипулирования.
2. Дуализм визуального (зримое как очевидное, достоверное, непротиворечивое и зримое как иллюзорная мнимость, видимость).
3. Концептуальная модель М.Мерло-Понти.
4. Визуальное как конвенциональное. Исторические варианты визуальных конвенций.
5. Аксонометрия, прямая и обратная перспектива.
6. Восприятие как визуальное суждение.
7. Проблематика визуального в работах Р.Арнхейма и М. Фуко.
8. Специфика создания и восприятия неподвижных зрительных образов.
9. Рамка. Линия. Цвет. Точка зрения. Ракурс. Канон.
10. Симметрия и асимметрия.
11. Массовое тиражирование и новые социальные функции визуального.
12. Философия фотографии в исследованиях Р.Барта («студиум» и «пунктум»), В.Беньямина («аура»), З. Крокауэра («ложь»), («имманентный реализм»).
13. Фотографическое конструирование реальности (специфика репрезентации).
14. Серийность как принцип современной визуализации.
15. Специфика создания и восприятия движущихся изображений.
16. Кино и его аудитория.
17. Телевидение, специфика социальных функций и визуальных технологий.
18. Синестезия. Клиповое мышление.

19. Визуальная антропология и ее эвристический потенциал.
20. Современные представления о психофизиологии слуха и зрения.
21. Характеристики слухового и фонематического восприятия.
22. Характеристики зрения глазом: бинокулярность, параллакс движения, градиент плотности, окклюзия.
23. Зрительные иллюзии. Мнимое движение, «луна у горизонта» и пр.
24. Константность восприятия.

Критерии оценки рубежного контроля:

Максимальное количество по итогам рубежного контроля – **10 баллов**

– студент получает при выполнении следующих условий:

- полное раскрытие материала по поставленному вопросу рубежного контроля;
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- готовность дать развернутый ответ на поставленный вопрос рубежного контроля;
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- удовлетворительный ответ на поставленный вопрос рубежного контроля;
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему

Вопросы к зачету

1. Дефиниции визуальности
2. Визуальность и виртуальность
3. Формирование визуального образа в рекламе
4. Формирование визуального образа в связях с общественностью
5. Интернет ресурсы визуализации реальности
6. Исторические этапы развития визуальности
7. Типология и видовое разнообразие визуальных объектов
8. Психология зрительного восприятия
9. Визуальные инновации
10. Панорама и точки зрения в визуализации реальности
11. Визуальная культура и социокультурные практики
12. Креатив в визуальной культуре
13. Визуальный проект и реальность
14. Факторы восприятия визуальных образов
15. Проблема воспроизводимости визуальных образов
16. Медиатизация и визуальность
17. Визуальное насилие как проблема XXI века
18. Понятие окуляцентризма
19. Трансформация зрительского восприятия на рубеже XX-XXI вв.
20. Визуальная культура и технологические инновации.

Критерии оценки знаний студента при сдаче зачёта

Оценка «зачтено» ставится студенту при следующих условиях:

- Студент принимал участие в семинарских занятиях в качестве основного докладчика или оппонента;
- Студент принимал участие в дискуссии;
- Студент успешно прошел рубежный контроль;
- Студент представил преподавателю результат самостоятельной работы;
- Студент удовлетворительно отвечал на вопросы к зачёту.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) "Аудиовизуальные технологии":

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

Чудинов, А. К.

Цифровые аудиотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Звукорежиссура культ.-массовых представлений и концерт. прогр.". Ч. 1 : Цифровое представление аудиоданных / А. К. Чудинов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 90 с. - Библиогр.: с. 89-90. - 90-.

Алешин, Л. И.

Мультимедиа и реклама [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Алешин. - М. : Литера, 2012. - 375 с. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с.: 360-362. - ISBN 978-5-91670-094-7 : 300-.

Поляков, Владимир Александрович.

РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Поляков Владимир Александрович ; Поляков В.А., Романов А.А. - М. : Юрайт, 2015. - 502 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5503-3 : 1000.00.

Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа : [учеб. пособие]. [Кн. 7]. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 333, [2] с. ; 21 см. - "Рекомендовано Ученым советом Института информатизации образования Российской академии образования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: 2200 ""Информатика и вычислительная техника""; 2100 ""Автоматизация и управление""; 2000 ""Электроника, микроэлектроника и коммуникации""; 1900 ""Приборостроение""; 2300 ""Сервис"", а также для студентов педагогических вузов". - Предм. указ.: с. 331-334. - ISBN 978-5-279-03176-4.

Дополнительная литература:

Каптерев, А. И.

Введение в мультимедиа : Учеб. пособие для вузов / А. И. Каптерев, О. В. Шлыкова ; Московский гос. ун-т культуры. - М. : МГУК, 1997. - 105 с. : ил. - ISBN 5-7196-06-91-2 : 20-. 2курс 05251o 4

Всего:4 25 6.25

Хилько, Н. Ф.

Аудиовизуальная культура : словарь : (учеб. пособие для вузов культуры и искусства) / Н. Ф. Хилько ; Сиб. ф-л Рос. ин-та культурологии. - Омск, 2000. - 149с. - 40-. 2курс 05251о 4

Всего:4 1 0.25

Каптерев, А. И.

Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2002. - 223, [1] с. : ил. - (Современная библиотека ; вып.20). - ISBN 5-88283-053-2 : 56-89-. 2курс 05251о 4

Всего:4 66 16.50

Шлыкова, О. В.

Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры : [монография] / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с.211-228. - ISBN 5-94778-049-6 : 80-70-. 2курс 05251о 4

Всего:4 24 6.00

Шлыкова, О. В.

Культура мультимедиа : учеб. пособие для вузов / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 414, [1] с. : ил., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 382-398. - ISBN 5-8183-0738-7 : 199-36-. 2курс

05251о 4

Всего:4 88 22.00

Новые аудиовизуальные технологии : [учеб. пособие] / отв. ред. К.Э. Разлогов ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство по культуре и кинематогр., Гос. ин-т искусствоведения, Рос. ин-т культурологии. - М. : Едиториал УРСС, 2005. - 481, [1] с. : ил., схем. - (ACADEMIA XXI). - Библиогр.: с.480-482. - ISBN 5-354-00856-5 : 500-.

2курс 05251о 4

Всего:4 38 9.50

Уайатт, Хилари.

Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами. / Уайатт, Хилари, Эмиес, Тим ; [Гуманит. ин-т ТВ и радиовещания им. М. А. Литовчина; пер. с англ. П. В. Смоляковой под ред. А. К. Чудинова].

- 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 271 с. : ил. - Тит. л. и обл. парал. рус., англ. -

ISBN 5-94237-023-0 : 595-10. 2курс 05251о 4

Всего:4 3 0.75

Светлакова, Е. Ю.

Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011. - 153 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-8154-0150-1. 2курс

05251о 4

Всего:4 3000 750.00

Светлакова, Е. Ю.

Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : хрестоматия. Ч. 1 / Е. Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 207

с. 2курс 05251о 4

Всего:4 3000 750.00

Web-ресурсы:

Сайт «Визуальные и культурные исследования» - <http://lib.viscult.ehu.lt/hms/home.php>

Сайт МедиаАртЛаб - <http://www.mediaartlab.ru/>

Сайт «МедиаМузей» - <http://www.mediamuseum.ru/>

Сайт художника Александра Полунина - <http://www.artap.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (телевизор, DVD), компьютерный класс с доступом к Интернету

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ООП ВО по специальности «Режиссура кино и телевидения».

Автор: Тушевская И.А., профессор кафедры киноискусства

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудио-визуальные технологии

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ
РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
РЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ПЕДАГОГ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

Москва 2015

Содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов включает три модуля:

- теоретический, предполагающий основательное изучение научной и практико-ориентированной литературы по темам дисциплины, представленной в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»;
- практический, нацеленный на выполнение прикладных задач для формирования навыков и умений;
- блок вербализации, в котором студенты в ходе выполнения заданий для самостоятельной работы должны показать умения вербализовать творческие идеи, фрагменты получаемых знаний и представить их в процедуре публичной защиты (презентации, выступлении на дискуссионной панели, деловой игре, коммуникационном тренинге и пр.).

Методические рекомендации для студентов

В соответствии с учебным планом, студенты выполняют самостоятельную работу по дисциплине, которая является обязательной частью учебного процесса.

При выполнении самостоятельной работы студентам необходимо изучить соответствующую тему курса, рекомендуемую учебную основную и дополнительную литературу.

Одно из главных требований, предъявляемых к выполнению самостоятельной работы - творческий подход, умение выработать и представить собственное мнение, найти оригинальное решение.

Требования к оформлению самостоятельной работы:

- на титульном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество, курс, № зачетной книжки;
- текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный;

- страницы пронумерованы, оставлены поля для замечаний рецензента;
- цитаты, формулы и цифровые данные сопровождаются постраничными сносками с указанием источника.

Задания, в которых дословно излагаются материалы учебников, статей или копируются письменные работы других студентов, оцениваются неудовлетворительно.

Тематика самостоятельных работ, выполняемых в виде реферата:

21. История аудио-визуальности/аудиовизуального опыта
22. Теория аудио-визуальности/аудиовизуального опыта
23. Базовые структуры аудиовизуальных образов/аудиовизуального опыта
24. Образ, технология, медиум (материальные/технологические основания аудиовизуальных образов)
25. Современные технологии аудио-визуализации
26. Стратегии визуализации как стратегии истины (визуальные содержания в контексте производства и трансляции научного знания)
27. Образ и текст (взаимосвязь визуального и текстуального в современной культуре)
28. Аудио-визуализация и эстетизация повседневности (трансформация традиционного понятия эстетического)
29. Аудиовизуальные образы и конструирование культурной памяти
30. Аудио-визуализация и производство культурных пространств; современные визуальные среды (виртуальные, художественные и урбанистические пространства)
31. В. Татлин и визуальные утопии первой четверти XX в.
32. Аудио-визуальность и виртуальность
33. Манга: формирование нового художественного образа
34. Фотография: виды, значение в построении визуальных образов
35. Web-ресурсы современных технологий аудио-визуальности
36. Ж. Бодрийяр о специфике современной визуальной культуры
37. П. Вирилио и визуальные исследования последней четверти XX в.

38.Зрительное восприятие как психологическое понятие

39.Слуховое и фонематическое восприятие как психологическое понятие

40.Фигура и фон в визуальном восприятии.

Рекомендации по выполнению самостоятельных работ, выполняемых в виде реферата

При написании самостоятельной работы студент должен опираться на источники и специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских работ и не менее 10 визуальных источников).

Обязательной частью работы должен быть самостоятельный анализ аудиовизуальных источников. Объем самостоятельной работы должен быть не менее 20 тыс. знаков. Желательно, чтобы тематика работы сопрягалась с проблематикой исследовательских работ студентов. Поэтому перед написанием самостоятельной работы рекомендуется согласовать тему с преподавателем.

Работа сдается за неделю до зачета на кафедру. Работа не зачитывается, если в нем отсутствует точка зрения автора, если она носит компилятивный характер и в случае некорректного оформления.

Примерная тематика самостоятельных работ для дискуссий

1. Визуальные искусства в XX столетии (период и страна – по выбору студента).
2. Аудиовизуальная составляющая фирменного стиля организаций.
3. Аудиовизуальные символы советского общества (период по выбору студента).
4. Символика арт-проектов современной России.
5. Символика российских политических партий (по выбору студента).
6. Аудиовизуальные стереотипы в средствах массовой информации современной России. (СМИ – по выбору студента)

7. Эволюция аудиовизуальных образов шоу-бизнеса современной России.
8. Современные комиксы в визуальной культуре
9. Карикатура в современных российских средствах массовой коммуникации.
10. Аудиовизуальные каноны юбилеев советских лидеров в системе российской политической культуры
11. Разбор и интерпретация визуальных канонов современной российской прессы

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Аудиовизуальные технологии» является оценка работы студентов на семинарских занятиях и дискуссиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **10 баллов** – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему

В помощь для выполнения самостоятельной работы студентам предлагаются индивидуальные занятия с преподавателем.

Тематика индивидуальных занятий

Термины и определения аудиовизуальной культуры:

4. Основные подходы к пониманию сути аудиовизуальной культуры
5. Основные принципы и цели визуализации
6. Определение семиотической основы визуального образа в культуре

Визуальное как текст:

5. Свойства и специфика визуальных знаков
6. Иконические знаки
7. Символические знаки
8. Индексальные знаки

Психология слухового, фонематического и зрительного восприятия:

5. Чувствительность слуховой и зрительной системы
6. Адаптация и привыкание слуховой и зрительной системы
7. Восприятие и внимание
8. Эмпирические характеристики аудиального и зрительного восприятия

Интерпретация аудиовизуального образа:

5. Интерпретация: характеристика, отличие от понимания
6. Понятия «Буквальное значение» и «Очевидный смысл»
7. Понятие «Множественность смыслов»
8. Понятие «Грань понимания»

Аудиовизуальные объекты:

4. Специфика аудиовизуального как объекта исследования
5. Источники и материалы для аудиовизуальных исследований
6. Аудиовизуальные феномены
4. Аудиовизуальная грамотность - необходимость или излишество?

Аудиовизуальные формы: основные виды»:

4. Слово как медиатор слышимого и видимого
5. Видео-формы: фотография, кинематограф, скульптура, живопись, рисунок, дизайн
6. Феномен воображения в художественной культуре

Аудиовизуальное: реальность и виртуальность:

4. Концепция визуального поворота Т.Дж.Митчела
5. Понятие окуляцентризма как философского способа концептуализации проблем видения и взгляда
6. Проблема соотношения визуального и вербального в анализе аудиовизуальной культуры

Экранные медиа:

5. Виды экранных медиа
6. Визуальная риторика телевидения
7. Интернет-контент и эмоциональное насыщение визуальных образов
8. Гаджеты и приватно-телесное пространство человека

Аудиовизуальные образы в PR:

1. Идеология зрелища
2. Зрительная коммуникация в PR
3. Аудиовизуальные образы современности в решении коммуникативных проблем человечества

Методические указания студентам по подготовке к зачету

По окончании курса предполагается зачет, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета представить реферат/выполненное задание из перечня тем для самостоятельной работы;
- во время зачета подготовить ответ на вопросы к зачету;
- во время зачета успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно).

Для получения оценки «зачет» (15-30 баллов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса (понятия визуальной культуры, визуальной конвенции, интертекстуальности, медиатизации) и основных подходов к анализу визуальных образов.

Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением Интернет-источников

Основная литература:

Чудинов, А. К.

Цифровые аудиотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Звукорежиссура культ.-массовых представлений и концерт. прогр.". Ч. 1 : Цифровое представление аудиоданных / А. К. Чудинов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 90 с. - Библиогр.: с. 89-90. - 90-.

Алешин, Л. И.

Мультимедиа и реклама [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Алешин. - М. : Литера, 2012. - 375 с. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с.: 360-362. - ISBN 978-5-91670-094-7 : 300-.

Поляков, Владимир Александрович.

РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Поляков Владимир Александрович ; Поляков В.А., Романов А.А. - М. : Юрайт, 2015. - 502 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5503-3 : 1000.00.

Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа : [учеб. пособие]. [Кн. 7]. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 333, [2] с. ; 21 см. - "Рекомендовано Ученым советом Института информатизации образования Российской академии образования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: 2200 ""Информатика и вычислительная техника""; 2100 ""Автоматизация и управление""; 2000 ""Электроника, микроэлектроника и коммуникации""; 1900 ""Приборостроение""; 2300 ""Сервис"", а также для студентов педагогических вузов". - Предм. указ.: с. 331-334. - ISBN 978-5-279-03176-4.

Дополнительная литература:

Каптерев, А. И.

Введение в мультимедиа : Учеб. пособие для вузов / А. И. Каптерев, О. В. Шлыкова ; Московский гос. ун-т культуры. - М. : МГУК, 1997. - 105 с. : ил. - ISBN 5-7196-06-91-2 : 20-. 2курс 05251о 4

Всего:4 25 6.25

Хилько, Н. Ф.

Аудиовизуальная культура : словарь : (учеб. пособие для вузов культуры и искусства) / Н. Ф. Хилько ; Сиб. ф-л Рос. ин-та культурологии. - Омск, 2000. - 149с. - 40-. 2курс 05251о 4

Всего:4 1 0.25

Каптерев, А. И.

Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2002. - 223, [1] с. : ил. - (Современная библиотека ; вып.20). - ISBN 5-88283-053-2 : 56-89-. 2курс 05251о 4

Всего:4 66 16.50

Шлыкова, О. В.

Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры : [монография] / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с.211-228. - ISBN 5-94778-049-6 : 80-70-. 2курс 05251о 4

Всего:4 24 6.00

Шлыкова, О. В.

Культура мультимедиа : учеб. пособие для вузов / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 414, [1] с. : ил., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 382-398. - ISBN 5-8183-0738-7 : 199-36-. 2курс

05251о 4

Всего:4 88 22.00

Новые аудиовизуальные технологии : [учеб. пособие] / отв. ред. К.Э. Разлогов ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство по культуре и кинематогр., Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т культурологии. - М. : Едиториал УРСС, 2005. - 481, [1] с. : ил., схем. - (ACADEMIA XXI). - Библиогр.: с.480-482. - ISBN 5-354-00856-5 : 500-.

2курс 05251о 4

Всего:4 38 9.50

Уайатт, Хилари.

Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами. / Уайатт, Хилари, Эмиес, Тим ; [Гуманит. ин-т ТВ и радиовещания им. М. А. Литовчина; пер. с англ. П. В. Смоляковой под ред. А. К. Чудинова]. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 271 с. : ил. - Тит. л. и обл. парал. рус., англ. - ISBN 5-94237-023-0 : 595-10. 2курс 05251о 4

Всего:4 3 0.75

Светлакова, Е. Ю.

Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011. - 153 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-8154-0150-1. 2курс

05251о 4

Всего:4 3000 750.00

Светлакова, Е. Ю.

Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : хрестоматия. Ч. 1 / Е. Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 207

с. 2курс 05251о 4

Всего:4 3000 750.00

Web-ресурсы:

Сайт «Визуальные и культурные исследования» - <http://lib.viscult.ehu.lt/hms/home.php>

Сайт МедиаАртЛаб - <http://www.mediaartlab.ru/>

Сайт «МедиаМузей» - <http://www.mediamuseum.ru/>

Сайт художника Александра Полунина - <http://www.artap.ru/>

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств

Кафедра киноискусства

«Утверждаю»
_____ 2015

Зав. кафедрой Маслова М.В.

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

Аудио-визуальные технологии

наименование дисциплины

Специальность

Режиссура кино и ТВ

Специализация

Режиссер телевизионных программ, педагог

Квалификация (степень) выпускника

Режиссер телевизионных программ, педагог

Форма обучения

очная, заочная

Москва
2015

Паспорт фонда оценочных средств

по дисциплине **Аудиовизуальные технологии**

№	Контролируемые разделы, темы, модули ¹	Формируемые компетенции	Оценочные средства		
			Количество тестовых заданий	Другие оценочные средства	
				Вид	Количество
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	ОК-4; ПК-7	8	Комплект тематик для дискуссии	1
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	ОК-4; ПК-7	8	Комплект тематик для дискуссии	1
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	ОК-4; ПК-7	3	Кейс-задача	1
5	Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры	ОК-4; ПК-7	8	Комплект тематик для дискуссии	1
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	ОК-4; ПК-7	6	Комплект тематик для дискуссии	1
Всего:			33	5	3

¹Наименования разделов, тем, модулей соответствует рабочей программе дисциплины.

Кейс-задача
по дисциплине «Аудиовизуальные технологии»
(наименование дисциплины)

Раздел 4. Визуальная реальность как культурный конструкт

Задание

- найти 3 (три) трейлера к кинофильмам различных жанров;
- провести анализ нарративных моделей, используемых в них;
- представить в виде презентации результаты анализа.

Критерии оценки кейс-задачи:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
 - 1) проведенный анализ содержит основные смысловые компоненты (статус нарративной модели, проблемную ситуацию, результаты использования той или иной модели в продвижении кинофильма);
 - 2) студент показал презентационные навыки в публичном представлении результатов выполнения кейс-задачи.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту при отсутствии презентационных материалов.

Вопросы для коллоквиумов, собеседования по дисциплине «Аудиовизуальные технологии»

Раздел 2. Визуальная коммуникация как область культуры

1. Теории видения.
2. Прогностические учения о видении.
3. Визуальная грамотность как совокупность навыков и умений, необходимых для коммуникации в современном мире.
4. Зрение, видение, рассматривание, представление как различные социальные практики.
5. Визуальное как первичный механизм трансляции традиции и социальных норм.
6. Визуальное конструирование реальности.
7. Социальная и виртуальная реальность.
8. Концептуальные модели М.Маклюэна (“всемирная деревня”, “горячие и “холодные” средства), П.Вирилио (“архитектура войны”, “дромология”, “информационная бомба”, “эстетика исчезновения”) Ж.Бодрийера (“утрата реальности”, “симулякр” и “соблазн”).

Раздел 3. Классификация визуальных форм в сфере культуры

1. Многозначность визуального образа.
2. Семиотизация зримого.
3. Субъективно-психологическая и социо-культурная интерпретации зрительного образа.
4. Изображение как знаковая система, виды знаков и кодов прочтения.
5. Визуальное как “мягкий” текст.
6. Стратегии прочтения текста. Контекст. Интертекстуальность.
7. Разграничение визуального объекта и визуального субъекта.
8. Культурные феномены визуальности: кино, дизайн, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», реклама и т.д.

Раздел 5. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры

1. Визуальный поворот и медиатизация.
2. Визуальные практики медиа.
3. Медиакультура и экранные искусства.
4. Формирование каналов коммуникации средствами медиа.
5. Пассивная и активная коммуникация медиа.
6. Роль медиа в формировании социальных связей визуальных образов.
7. Операционные возможности медиа в визуализации.
8. Профанная культура и массовое воспроизводство зримых образов.

Раздел 6. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций

1. Новые визуальные технологии.
2. Манипулятивные возможности визуальных технологий.
3. Культура грамотного визуального восприятия.
4. Распознавание визуальных кодов, навигация, опыт визуальных коммуникаций в рекламе и PR.
5. Активация эмоционально-ценностных отношений личности при восприятии визуальных образов в маркетинговых коммуникациях.
6. Маркетинговая прагматика маркетинговых коммуникаций в технологическом использовании дистантной и тактильной визуальной культуры.

Критерии оценки деятельности студентов на дискуссиях:

Максимальное количество баллов – 10 – студент получает при выполнении следующих условий:

- Подготовленность по всем вопросам темы коллоквиума;
- Использование рекомендуемой литературы;
- Наличие демонстрационных материалов (видео-кейсы, презентации и пр.) по теме обсуждаемых вопросов.

Минимальное количество баллов – 5 – студент получает в случае однократного участия в обсуждении тем.

Рубежный контроль

Рубежный контроль осуществляется путем опроса студентов на темы, включенные в первый модуль учебной программы.

Вопросы для рубежного контроля:

25. Визуальное как особый культурный феномен, как исследовательский подход и средство манипулирования.
26. Дуализм визуального (зримое как очевидное, достоверное, непротиворечивое и зримое как иллюзорная мнимость, видимость).
27. Концептуальная модель М.Мерло-Понти.
28. Визуальное как конвенциональное. Исторические варианты визуальных конвенций.
29. Аксонометрия, прямая и обратная перспектива.
30. Восприятие как визуальное суждение.
31. Проблематика визуального в работах Р.Арнхейма и М. Фуко.
32. Специфика создания и восприятия неподвижных зрительных образов.
33. Рамка. Линия. Цвет. Точка зрения. Ракурс. Канон.
34. Симметрия и асимметрия.
35. Массовое тиражирование и новые социальные функции визуального.
36. Философия фотографии в исследованиях Р.Барта («студиум» и «пунктум»), В.Беньямина («аура»), З. Крокауэра («ложь»), («имманентный реализм»).
37. Фотографическое конструирование реальности (специфика репрезентации).
38. Серийность как принцип современной визуализации.
39. Специфика создания и восприятия движущихся изображений.
40. Кино и его аудитория.
41. Телевидение, специфика социальных функций и визуальных технологий.
42. Синестезия. Клиповое мышление.
43. Визуальная антропология и ее эвристический потенциал.
44. Современные представления о психофизиологии слуха и зрения.

45. Характеристики слухового и фонематического восприятия.
46. Характеристики зрения глазом: бинокулярность, параллакс движения, градиент плотности, окклюзия.
47. Зрительные иллюзии. Мнимое движение, «луна у горизонта» и пр.
48. Константность восприятия.

Критерии оценки рубежного контроля:

Максимальное количество по итогам рубежного контроля – **10 баллов**
– студент получает при выполнении следующих условий:

- полное раскрытие материала по поставленному вопросу рубежного контроля;
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- готовность дать развернутый ответ на поставленный вопрос рубежного контроля;
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- удовлетворительный ответ на поставленный вопрос рубежного контроля;
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему

