

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

**Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура
Профиль подготовки: Руководство студией фототворчества
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная, заочная**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цель данного курса:

дать базовые знания в области визуальной культуры, привить навыки практических действий по разработке, публичному предъявлению и анализу визуальных образов в сфере культуры.

1.2. Задачи изучения дисциплины

- ознакомить слушателей с терминосистемой и понятийным аппаратом визуальной культуры;
- дать знания по истории развития визуальности;
- познакомить слушателей с актуальными трендами в области визуальной культуры современности;
- привить навыки анализа форм визуальной культуры;
- дать знания по практическому применению технологий в области визуальной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы визуальной культуры» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки Руководство студией фототворчества.

Дисциплина изучается в 1м семестре на очной форме обучения, в 1-2 семестрах на заочной форме обучения.

Программа курса структурно и содержательно связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин («Культурология», «Философия» и др.). Приступая к изучению курса, слушатель должен владеть базовыми знаниями в области социологии и истории культуры; быть знакомым с основами психологии. Изучение курса предполагает знакомство слушателей с элементарными знаниями в области семиотики культуры.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения таких дисциплин, как «Эстетика фотографии», «Фотомастерство», «Основы кинодраматургии» и тд. Взаимосвязь курса с другими дисциплин ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, ПК-4 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Коды компетенций	Название компетенции	Краткое содержание / определение и структура компетенции.
ПК	Профессиональные компетенции выпускника	Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
ПК-1	Способен пользоваться комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности.	ЗНАЕТ: Основные исторические этапы и события истории аудиовизуальных искусств, творчество наиболее выдающихся представителей фотографии, кино, телевидения, теорию аудиовизуальных искусств. УМЕЕТ: Подготовить лекцию, презентацию, доклад по проблемам истории и теории аудиовизуальных искусств, разработать теоретический курс лекций по дисциплинам профессионального цикла. ВЛАДЕЕТ: Методиками преподавания специальных дисциплин, относящихся к сфере аудиовизуальных искусств
ПК-4	Способен разработать концепцию и организовать художественную фотовыставку (проект).	ЗНАТЬ: Особенности выставочной деятельности в области фотографии, технологические требования к помещениям и оборудованию, разновидности выставочных экспозиций, принципы подбора работ. УМЕТЬ: Сформулировать концепцию выставки, разработать дизайн выставочного пространства, составить пресс-релиз, оформить фотоработы. ВЛАДЕТЬ: Навыками составления единого визуального ряда, методами пространственного расположения выставочных объектов, презентации и продвижении фотографического продукта

В результате изучения дисциплины слушатель 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 профессиональной деятельности.

Владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины «Основы визуальной культуры»;

- навыками исследования объектов визуальной культуры;
- техниками проектирования в области визуальной культуры;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы визуальной культуры» составляет 2 з.е., 72 акад. часа, из них контактных: 34 акад.ч. на очной форме обучения, 12 ак.ч. на заочной форме обучения, СРС 38 акад.ч. на очной форме обучения, 56 ак.ч. на заочной форме обучения, форма контроля – зачет с оценкой в 1м сем. на очной форме обучения, зачет с оценкой во 2м сем. на заочной форме обучения (4 ак.ч.)

4.2 Структура курса

Очная форма обучения

Названия разделов и тем	Виды учебных занятий					Контроль
	Семестр	Лекции	Семинарские и практические занятия	ИКР	Самостоятельная работа	
Тема 1. Понятие визуализации	1	4			5	
Тема 2. Психологические аспекты зрительного восприятия	1	4			5	Опрос
Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры	1	4	2		5	Самопроверка
Тема 4. Классификация визуальных форм в сфере культуры	1	4	2		5	
Тема 5. Визуальная реальность как культурный конструкт	1	4			8	Опрос
Тема 6. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры	1	3	2		5	

Тема 7. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций	1	3	2		5	Зачет с оценкой
ИТОГО: 2 зе, 72 ак.ч.		26	8		38	

Заочная форма обучения

Названия разделов и тем	Виды учебных занятий					
	Сем естр	Лек ции	Семинарские и практические занятия	ИКР	Самостоятель ная работа	Контроль
Тема 1. Понятие визуализации	1	1			10	
Тема 2. Психологические аспекты зрительного восприятия	1	1			10	Опрос
Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры	1	1			5	Самопроверка
Тема 4. Классификация визуальных форм в сфере культуры	1	1			7	Рубежный контроль
Тема 5. Визуальная реальность как культурный конструкт	2	2			10	Опрос
Тема 6. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры	2	2			10	
Тема 7. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций	2	2	2		4	Зачет с оценкой (4 ак.ч.)
ИТОГО: 2 зе, 72 ак.ч.		10	2		56	4

4.3 Содержание курса

Дисциплина «Основы визуальной культуры» ориентирована на лекционные интерактивные занятия, практические занятия с обязательным просмотром актуальных визуальных трендов и самостоятельную проработку студентами теоретических и практических аспектов содержания курса. Результативность освоения проверяется в ходе текущего контроля и зачетной итоговой аттестацией.

Лекционный материал раскрывает основные разделы содержательного наполнения курса. Лекции проводятся с использованием интерактивных технологий и дискуссионных панелей.

Семинары проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над научной и учебной литературой; Вопросы, выносимые на семинары, разрабатываются в соответствии с когнитивной задачей конкретизации и детализации отдельных разделов программы курса.

Практические занятия нацелены на приобретение практических навыков и включают просмотры и обсуждение видео-кейсов по темам программы.

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретических и практических материалов по данной тематике, изучения рекомендованной основной и дополнительной литературы. Самостоятельная работа слушателей 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 слушатели в ходе выполнения заданий для самостоятельной работы должны показать умения вербализовать творческие идеи, фрагменты получаемых знаний и представить их в процедуре публичной защиты (выступлении на семинаре, дискуссионной панели, деловой игре, коммуникационном тренинге и пр.).

В качестве инновационных интерактивных образовательных технологий используются:

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

Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и поведения участников. В преподавании курса проводятся видео-тренинги и коммуникационные тренинги.

Деловая игра — метод имитации принятия решений специалистами в различных ситуациях (в учебном процессе — в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой или отдельным лицом в диалоговом режиме. В деловой игре каждый участник выполняет определенные действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игр.

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения сложных и актуальных на текущий момент вопросов в профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив.

При проведении практических занятий используется методика кейс-стади, целью которой является моделирование социокультурных ситуаций в различных культурно-исторических, социально-демографических, социально-психологических, социально-политических условиях. В процессе работы с «кейсами» студенты получают навыки анализа и разработки различных социокультурных контентов визуальности, работы с аудиовизуальными культурно-символическими ресурсами.

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

Краткое содержание разделов

1. Понятие визуализации

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.

2. Психологические аспекты зрительного восприятия

Современные представления о психофизиологии зрения. Характеристики зрения глазом: бинокулярность, параллакс движения, градиент плотности, окклюзия. Зрительные иллюзии. Мнимое движение, "луна у горизонта" и пр. Константность восприятия.

3. Визуальная коммуникация как область культуры

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.

4. Классификация визуальных форм в сфере культуры

Многозначность визуального образа. Семиотизация зримого. Субъективно-психологическая и социокультурная 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, перформанс, дизайн, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», реклама и т.д.

5. 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.

Фотографическое конструирование реальности (специфика репрезентации). Серийность как принцип современной визуализации. Клиповое мышление. Визуальная антропология и ее эвристический потенциал.

6. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры

Визуальный поворот и медиатизация. Визуальные практики медиа. Медиакультура и визуальные 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.

7. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций

Новые визуальные технологии. Манипулятивные возможности визуальных технологий. Телесные практики современной визуализации (фрагментация и асимметрия).

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

Тема 1. Семинар № 1 «Термины и определения визуальной культуры»

Вопросы:

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

Тема 3. Семинар № 2 «Визуальные коды искусства»

Вопросы:

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

Тема 3. Семинар № 2 «Интерпретация визуального образа»

Вопросы:

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

Тема 4. Семинар № 4 «Визуальные объекты»

Вопросы:

1. Специфика визуального как объекта исследования
2. Источники и материалы для визуальных исследований
3. Визуальные феномены
4. Визуальная грамотность - необходимость или излишество?

Тема 5. Семинар № 5 «Визуальное: реальность и виртуальность»

Вопросы:

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 визуальной культуры

Тема 6. Семинар № 6 «Экранные медиа»

Вопросы:

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

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические указания по освоению дисциплины (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)
2. Оценочные средства по дисциплине (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)
4. Тематические видео, фильмы DVD (предоставляется на кафедре теле-, кино- и фотоискусств, кабинеты 424-426 3 учебного корпуса)
5. Учебные и документальные фильмы по изучаемым темам (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинеты 424-426 3 учебного корпуса)
6. Документальные и игровые сценарии полнометражных и короткометражных фильмов, банк сценариев студентов МГИК (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинет 426 3 учебного корпуса).

Применяемые образовательные технологии:

Современная дидактика требует от преподавателя вуза менеджерских качеств, наличия навыков управления и развития личности студента. Особое внимание уделяется целостной личности студента, который желает получить знания и стремиться к максимальной реализации своих возможностей на практике. В отличие от формализованной передачи определенных знаний и навязывания социально-этических норм поведения, современные технологии направлены на достижение личностью перечисленных выше качеств через самоактуализацию и самовоспитание. Основное отличие традиционной и современной методик состоит в переходе от объяснения к пониманию, от монолога педагога к диалогу педагога со студентом, как равноправной личности, которого надо поднять на уровень знания педагога и зажечь в нем желание познать больше, чем ему преподнесли в вузе. Технологии обучения студентов в вузе основаны на методах и средствах традиционного обучения и воспитания, которые соответствуют индивидуальным особенностям каждой личности. Разнообразные средства обучения помогают разнообразить содержание образования.

Проблемное обучение: создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.

Проектные методы обучения: работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.

Исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.

Лекционно-семинарско-зачетная система дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке учащихся.

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр ведет к расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.

Информационно-коммуникационные технологии: изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в интернет.

Здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно распределять различные виды заданий, материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, что дает положительные результаты в обучении.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического, индивидуального типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

При проведении аттестаций по дисциплине предусматривается проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств (в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>).

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на семинаре</i>	<i>зачтено/не зачтено</i>
- <i>тестовые задания</i>	<i>Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено</i>

	(менее 50 % ответов даны правильно)
Промежуточная аттестация Зачет с оценкой	Отлично/ хорошо/ удовлетворительно/ неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий».</p> <p>При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 терминологией по дисциплине.
«Хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине.
«Неудовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p> <p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при

	<p>рассмотрении ее;</p> <ul style="list-style-type: none"> - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине
--	--

Результативность работы обеспечивается системой контроля, которая включает формы текущего контроля и процедуру зачета по завершении изучения дисциплины.

К формам текущего контроля относятся:

- выборочный опрос слушателей на лекционных занятиях;
- оценка работы слушателей на семинарских занятиях;
- оценка качества усвоения материала, изученного слушателями самостоятельно по вопросам для самопроверки.

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

Оценку «отлично» слушатель 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.

Оценку «хорошо» слушатель 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;
- участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях

Оценку «удовлетворительно» слушатель получает при выполнении следующих условий:

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

Примерный П Е Р Е Ч Е Н Ь

вопросов для самостоятельного изучения и самопроверки по курсу «Основы визуальной культуры»

1. История визуальности/визуального опыта.
2. Теория визуальности/визуального опыта.
3. Базовые структуры визуальных образов/визуального опыта
4. Образ, технология, медиум (материальные/технологические основания визуальных образов).
5. Современные технологии 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. Визуализация и эстетизация повседневности (трансформация традиционного понятия эстетического).
9. Визуальные образы и конструирование культурной памяти.
10. Визуализация и производство культурных пространств; современные визуальные среды (виртуальные, художественные и урбанистические пространства).
11. В. Татлин и визуальные утопии первой четверти XX в.
12. Визуальность и виртуальность.
13. Дизайн и реальность.
14. Анонсная реклама в кинематографе.
15. Дизайнерская среда и визуальные образы.
16. Манга: формирование нового художественного образа.
17. Фотография: виды, значение в построении визуальных образов.
18. Web-ресурсы современных технологий визуальности.
19. Ж. Бодрийяр о специфике современной визуальной культуры.
20. П. Вирилио и визуальные исследования последней четверти XX в.
21. Визуальный язык соцарта.
22. Зрительное восприятие как психологическое понятие.
23. Фигура и фон в визуальном восприятии.
24. Визуальные искусства в XX столетии.
25. Визуальная составляющая фирменного стиля организаций.
26. Визуальные символы советского общества.
27. Символика арт-проектов современной России.
28. Символика российских политических партий.

29. Визуальные стереотипы в средствах массовой информации современной России.
30. Эволюция визуальных образов шоу-бизнеса современной России.
31. Карикатура тоталитарной эпохи.
32. Современные комиксы в визуальной культуре.
33. Карикатура в современных российских средствах массовой коммуникации.
34. Рекламный плакат.
35. Политический плакат.
36. Художественный авангард и конструирование антропологической модели советского человека.
37. Разработка проморолика (видеопродукт).
38. План монументальной пропаганды.
39. "Монументальная пропаганда" в современной России.
40. Трейлер: принципы разработки.
41. Архитектура Большого стиля как властный дискурс.
42. Визуальные каноны юбилеев советских лидеров в системе российской политической культуры.
43. Взаимосвязь позиционирования и творческой стратегии в кинематографе.
44. Разбор и интерпретация визуальных канонов современной российской прессы.
45. Чувствительность зрительной системы.
46. Адаптация и привыкание зрительной системы.
47. Восприятие и внимание.
48. Эмпирические характеристики зрительного восприятия.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
примерных вопросов к зачёту с оценкой
по курсу «Основы визуальной культуры»

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.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура С, 2007. – 392 с.
2. Бергер Дж. Искусство видеть. – М.: Клаудберри, 2012. – 183 с.
3. Краснопольская А.П. Визуальная культура. – М.:МГИК, 2022. – 44 с.
4. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М.: Либроком, 2009. – 272с.

7.2. Дополнительная литература:

1. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. Пер. с фр., послесл. и комм. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997.
2. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Пер. с нем. К.А. Пиганович. М.: «Прогресс-Традиция», 2002.
3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости //М.,1996.
4. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет,2011.
5. Вирильо П. Машина зрения. – М.: Наука, 2004. – 142 с.
6. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988.

7. Глезер, В. Д. Зрение и мышление. – СПб. : Наука, 1993 .
8. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998.
9. Диди-Юберман, Жорж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. Пер. с фр. А. Шестакова. С-Пб.: «Наука», 2001.
10. Иттен И. Искусство цвета. 2-е изд. М.: Аронов, 2001.
11. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века: Сб. -М.: Искусство, 1995.
12. Петровская Е. Антифотография. - М.: «Три квадрата», 2003.
13. Серов Н.В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб.: Речь, 2004.
14. Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. - М.: НЛО, 2007.
15. Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. - СПб.: Сеанс; Порядок слов, 2012.
16. Янковская Г.А. Культура российского общества и ее визуальная репрезентация: Курс лекций и ридер (электронный текст) // Электронное издание на 3 CD-R дисках «Учебно-методические комплексы по специальности «Политология»: в 3-х частях». Издание зарегистрировано Министерством информационных технологий и связи РФ, ФГУП НТЦ «Информрегистр», Федеральным депозитарием электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 7139 от 5 декабря 2005 г.

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Преподавание предполагает использование слушателями стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети Интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины.

Рекомендуется использование баз данных, специализированных информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины, обращение к электронным версиям учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных рабочей программой, находящихся в свободном доступе для слушателей.

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 Института художественного образования и культурологи Российской академии образования - <http://www.art-education.ru/>

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение: Методические указания по освоению дисциплины в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

Программой курса предусмотрены цикл лекций, семинарские и практические занятия, экскурсии. В ходе изучения курса студент посещает лекции, семинары, практические занятия, с разными направлениями деятельности, принимает участие в создании выставок и их презентации. Это способствует лучшему усваиванию терминологии, налаживанию контактов со специалистами, собственной трактовке основных функций и приоритетов деятельности. Прежде всего самостоятельная работа предполагает использование студентами всего комплекса имеющейся информационной базы, включающей в себя как печатные так и электронные источники по предмету. Изучение источников подразумевает их отбор по принципу теоретической значимости, новизны и авторитета автора в изучаемых вопросах. Особенно хочется обратить внимание обучающихся, что нужно быть предельно внимательным к источникам, размещенным в Интернете, т.к. зачастую они весьма поверхностны и неточны. Не следует пренебрежительно относиться к периодическим изданиям, т.к. именно в них можно почерпнуть информацию о современных процессах, происходящих в фотографии.

Настоятельно рекомендуем студентам вести конспекты прочитанной литературы, отбирая наиболее значимые и интересные места. В конспектах непременно должны быть выходные данные издания (автор, издательство, год выпуска, номера страниц, название сайта).

Методика преподавания дисциплины предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателя. Она предполагает самостоятельное посещение студентами кинопросмотров, съемка авторских этюдов и фильмов, написание эссе и научных докладов по темам дисциплины. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Основного» и «Дополнительного» списка рекомендованной литературы.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам (<http://www.mgik.org/sveden/education/uch-plan-2018/>), рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик (<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система elibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения аудиторных занятий требуются помещения, оборудованные меловыми или интерактивными досками, мультимедийными проекторами с экраном. Необходимы видео-кейсы, комплекты шоурилов, а также иллюстративные материалы по основным разделам программы.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИЛОВ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - письменные задания заменены устным ответом;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Автор: Тушевская И.А., профессор, д.ВАК, к.н.