

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

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Направление подготовки (специальность): 50.03.02 Изыящные искусства

Профиль подготовки (специализация): Художественная фотография

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

Сформировать у студентов комплекс базовых знаний в области визуальной культуры, привить навыки практических действий по разработке, публичному предъявлению и анализу визуальных образов в сфере культуры.

Задачи:

- 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 50.03.02 Изящные искусства, профиль подготовки Художественная фотография.

Дисциплина изучается в 3-м семестре на очной форме обучения.

Программа курса структурно и содержательно связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин («История отечественной фотографии», «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 драматургии» и т.д.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1 Способен пользоваться комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности.	ПК-1.1. Способен ориентироваться в многообразии творческих приемов, технологий, стилей и направлений в художественной фотографии ПК-1.2. Выявляет современную проблематику творческого процесса в художественной фотографии ПК-1.3. Понимает специфику процесса	Знать: Основные исторические этапы и события истории аудиовизуальных искусств, творчество наиболее выдающихся представителей фотографии, кино, телевидения, теорию аудиовизуальных искусств. Уметь: Подготовить лекцию, презентацию, доклад по проблемам истории и теории аудио-визуальных искусств, разработать теоретический курс лекций по дисциплинам профессионального цикла.

	преподавания фотографических	Владеть: Методиками преподавания специальных дисциплин, относящихся к сфере аудио-визуальных искусств.
--	---------------------------------	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы визуальной культуры» составляет 2 з.е., 72 акад. часа, из них контактных: 34 акад.ч. на очной форме обучения, СРС 38 акад.ч. на очной форме обучения, форма контроля – зачет с оценкой в 3-м сем.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п / п	Тема/Раздел дисциплины	Семест р	Лекци и	Семин ары/ практи ческие	Лабора торные работы (ИКР)	СРС	Формы текуще го контро ля	Форма проме жуточ ной аттеста ции
1	Тема 1. Понятие визуализации	3	4	-	-	5	-	-
2	Тема 2. Психологическ ие аспекты зрительного восприятия	3	4	-	-	5	Опрос	-
3	Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры	3	4	2	-	5	Самоп роверк а	-
4	Тема 4. Классификация визуальных форм в сфере культуры	3	4	2	-	5	-	-
5	Тема 5. Визуальная реальность как культурный конструкт	3	4	-	-	8	Опрос	-
6	Тема 6. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры	3	3	2	-	5	-	-

7	Тема 7. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций	3	3	2	-	5	-	Зачет с оценко й
И т о г о			26	8	-	38		

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Понятие визуализации	Визуальное как особый культурный феномен, как исследовательский подход и средство манипулирования. Дуализм визуального. 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.
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. Серийность как принцип современной визуализации. Клиповое мышление.

6	Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры	Визуальный поворот и медиатизация. Визуальные практики медиа. Медиакультура и визуальные искусства. Формирование каналов коммуникации средствами медиа. Роль медиа в формировании социальных связей визуальных образов.
7	Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций	Новые визуальные технологии. Манипулятивные возможности визуальных технологий. Телесные практики современной визуализации. Распознавание визуальных кодов, навигация, опыт визуальных коммуникаций в рекламе и PR. Активация эмоционально-ценностных отношений личности при восприятии визуальных образов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дисциплина ориентирована на лекционные интерактивные занятия, практические занятия с обязательным просмотром актуальных визуальных трендов и самостоятельную проработку студентами теоретических и практических аспектов содержания курса.

Интерактивные методы и технологии:

- Дискуссия: форма учебной работы, в рамках которой слушатели высказывают свое мнение по проблеме.
- Тренинг: систематическая тренировка или совершенствование навыков (видео-тренинги, коммуникационные тренинги).
- Деловая игра: метод имитации принятия решений специалистами в различных ситуациях.
- Круглый стол: обсуждение сложных и актуальных вопросов, обмен опытом.
- Кейс-стади: моделирование социокультурных ситуаций для анализа и разработки визуальных контентов.
- Видео-демонстрация: наглядный показ видеоматериалов по разделам и темам учебной программы.

Применяются также проблемное обучение, проектные и исследовательские методы, лекционно-семинарско-зачетная система, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
- опрос	ПК-1	зачтено/не зачтено
- участие в дискуссии на семинаре	ПК-1	зачтено/не зачтено
- тестовые задания	ПК-1	Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 %)
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	ПК-1	отлично/ хорошо/ удовлетворительно/ неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

«Отлично»: Компетенция сформирована в полном объеме. Студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, логично и грамотно излагает; опирается на знания основной и дополнительной литературы; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет терминологией.

«Хорошо»: Компетенция сформирована на уровне «хороший». 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 терминологией.

«Удовлетворительно»: Компетенция сформирована на уровне «удовлетворительный». Студент освоил проблему на базовом уровне, опираясь на знания основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом применении знаний; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет терминологией.

«Неудовлетворительно»: Компетенция не сформирована. Студент не усвоил значительной части проблемы; допускает существенные ошибки и неточности; испытывает трудности в практическом применении знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений; не владеет терминологией.

6.3. Оценочные средства (материалы)

Пример тестового задания:

Кто из перечисленных философов разработал концептуальную модель визуального восприятия, рассматривающую его как конвенциональное?

- а) Р. Декарт
- б) М. Мерло-Понти
- в) И. Кант

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Дефиниции визуальности.
2. Визуальность и виртуальность.
3. Исторические этапы развития визуальности.
4. Психология зрительного восприятия.
5. Медиатизация и визуальность.
6. Понятие окуляцентризма.
7. Визуальная культура и социокультурные практики.
8. Креатив в визуальной культуре.

Темы для самостоятельной работы и выступлений:

1. История визуальности/визуального опыта.
2. Визуализация и эстетизация повседневности.
3. Визуальные образы и конструирование культурной памяти.
4. Ж. Бодрийяр о специфике современной визуальной культуры.
5. Визуальные стереотипы в средствах массовой информации современной России.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Масалова, О. А. Визуальная культура: вопросы теории и методологии : хрестоматия / О. А. Масалова, А. И. Саттарова, Л. С. Тимофеева. — Казань : КФУ, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-00130-693-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/332348>
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Архитектура С, 2007. — 392 с.
3. Бергер Дж. Искусство видеть. — М.: Клаудберри, 2012. — 183 с.
4. Краснопольская А.П. Визуальная культура. — М.: МГИК, 2022. — 44 с.
5. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. — М.: Либроком, 2009. — 272 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. — М.: Ad Marginem, 1997.

2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М., 1996.
3. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2011.
4. Вирильо П. Машина зрения. – М.: Наука, 2004. – 142 с.
5. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. – М.: Прогресс, 1988.
6. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. – М.: Логос, 1998.
7. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. – М.: Искусство, 1995.
8. Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. – СПб.: Сеанс; Порядок слов, 2012.
9. 7.2. Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы.
10. Сайт МедиаАртЛаб - <http://www.mediaartlab.ru/>
11. Сайт «МедиаМузей» - <http://www.mediamuseum.ru/>

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

ООО «Издательство Лань»

ООО «Центральный коллектор библиотек «Бибком»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Планы семинарских/практических занятий

Семинар № 1 «Термины и определения визуальной культуры» (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

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

Семинар № 2 «Визуальные коды искусства» (2 ч.)

- Искусство как коммуникационный код.
- Денотативное изображение.
- Методические приемы семиотической интерпретации визуальных феноменов.
- Культурная ценность визуализации.

Семинар № 3 «Интерпретация визуального образа» (2 ч.)

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

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа включает: изучение теоретического материала по основной и дополнительной литературе; подготовку к семинарам, дискуссиям, презентациям; выполнение прикладных задач; написание эссе, аналитических обзоров, подготовку докладов; конспектирование литературы с обязательным указанием выходных данных.

Рекомендуется быть внимательным к источникам, размещенным в Интернете, и использовать авторитетные научные и учебные издания. Настоятельно рекомендуется вести конспекты.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При изучении дисциплины используются следующие информационные технологии:

- Аудиовизуальное представление материала на лекционных занятиях с использованием мультимедийного оборудования.
- Доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины, электронно-библиотечным системам через ЭИОС института (www.mgik.org/studentam).

- Формирование электронного портфолио обучающегося посредством ЭИОС.
- Использование лицензионного программного обеспечения: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, медиаплееры (VLC, Power DVD).

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Для проведения аудиторных занятий требуются:

- Помещения, оборудованные меловыми или интерактивными досками, мультимедийными проекторами с экраном.
- Для самостоятельной работы: Библиотечно-информационный центр с доступом к электронным ресурсам.

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

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

- для слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- 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:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - 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 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.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель(и):

Тушевская И.А., профессор, д.ВАК, к.и.н.