

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 11.06.2026 16:34:49
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Специальность : 55.05.04 Продюсерство

Специализация: Продюсер кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника: продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная, заочная

Цели и задачи освоения дисциплины

Цели: дать базовые знания в области аудиовизуальной культуры, привить навыки практических действий по разработке, предъявлению и анализу аудиовизуальных образов в сфере кинематографа.

Задачи:

- ознакомить студентов с терминологической системой и понятийным аппаратом аудиовизуальных 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.

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:

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, 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 данному курсу является оценка работы студентов на семинарских занятиях и дискуссиях.

Тематика 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 к зачету с оценкой

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

Вопросы к экзамену

1. Визуальная культура и социокультурные практики
2. Креатив в визуальной культуре
3. Визуальный проект и реальность
4. Факторы восприятия визуальных образов
5. Проблема воспроизводимости визуальных образов
6. Медиатизация и визуальность
7. Визуальное насилие как проблема XXI века
8. Понятие окуляцентризма
9. Трансформация зрительского восприятия на рубеже XX-XXI вв.
10. Визуальная культура и технологические инновации.
11. Этапы производства аудиовизуальной продукции.
12. Виды организационных мероприятий создания аудиовизуальной продукции.

Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением Интернет-источников

Основная:

1. Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. Современные музыкально-компьютерные технологии. – М.: Изд-во «Лань», 2021.
2. Динов В.Г. Компьютерные звуковые станции глазами звукорежиссера. М.: Лань, 2021.
3. Кириллова Н.Б. Медиалогия. – М.: Изд-во «Академический Проект», 2020.
4. Сальникова Е.В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. – М.: Изд-во «Прогресс-Традиция», 2017.
5. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф. – М.: Лань, 2020.

Дополнительная:

1. Березовчук Л.Н. Звуковое решение фильма. М.: Изд-во «Лань», 2021.
2. Динов В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре. М.: Изд-во «Лань», 2021.
3. Евтеева И.В. Кинодраматургия и строение фильма. М.: Изд-во «Лань», 2022.
4. Кириллова Н.Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества: учеб.пособие. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013.
5. Куркова Н.С. Анимационное кино и видео: азбука анимации: учеб.пособие. – Кемерово: Кемеровский гос.ин-т культуры, 2016.
6. Макаревич А.В. Видеоарт как художественный феномен. – Минск: Белорусский гос.ун-т культуры и искусств, 2017.
7. Разлогов К.Э. Кинопроцесс XX — начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры. Теория и практика. – М.: Изд-во «Лань», 2020.
8. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества. М.: Изд-во «Лань», 2021
9. Сурмели А. Искусство телесценария. – М.: Изд-во «Лань», 2021.
10. Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры. М.: Изд-во «Лань», 2022.
11. Хангельдиева И.Г. Креативные технологии в пространстве современного образования (опыт переосмысления). М.: Изд-во «Лань», 2021.
12. Шак Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино. М.: Изд-во «Лань», 2020.
13. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео. – М.: Изд-во «Лань», 2020.
14. Яковлева Н.А., Чаговец Т.П. и др. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество. М.: Изд-во «Лань», 2021.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Культура РФ: <https://www.culture.ru/> [Электронный ресурс]

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
2. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
3. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
4. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
5. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
6. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
7. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>

Доступ в ЭБС:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».

ООО «Издательство Лань».

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

