

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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.

Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими компетенциями: ОПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10

Коды формируемых компетенций	Наименование компетенции и ее краткая характеристика	Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза		
		знать	уметь	владеть
ОПК-2	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	принципы работы современных информационных технологий	применять для решения своих профессиональных задач принципы работы современных информационных технологий.	принципам и работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной

				деятельнос ти.
ПК-5	Владеет технологиями аналоговой (плёночной) и цифровой фотографии.	Строение светочувствительных материалов, процессы, происходящие в них во всех фотографических циклах, комплекс технических средств и оборудования для фотосъёмки и фотопечати.	Использовать съёмочное и лабораторное оборудование для плёночного процесса.	Традиционными и специальными методами плёночной фотографии (съёмка, обработка, печать).
ПК-9	Способен осуществлять студийную и репортажную звукозапись.	Физические основы процесса звукозаписи, виды звукозаписи, разновидности и устройство звукозаписывающего оборудования, творческие возможности, роль, значение и требования к звуковой сфере аудио-визуального произведения.	Осуществить запись фонограммы голоса, музыки, шумов, сложных фонограмм, специальных звуковых эффектов, монтировать фонограммы	Техническими и творческими приемами звукозаписи и озвучания аудиовизуальных произведений
ПК-10	Способен осуществить монтаж аудио-визуального произведения.	Основные программы нелинейного монтажа, устройство и принципы работы монтажного оборудования, требования к техническому качеству монтажа аудио-визуального	Смонтировать видеоряд из нескольких (не менее трех) исходных материалов	Техническими и творческими приемами нелинейного монтажа

		произведения, творческие возможности и роль монтажа в кино и телевидении		
--	--	--	--	--

Код компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине; индикаторы достижения компетенции
ОПК-2 ПК-5 ПК-9 ПК-10	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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ относится к Обязательной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки Руководство студией фототворчества.

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии» изучается в 7 семестре на очной форме обучения, в 4-5 семестрах заочной форме обучения.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Основы визуальной культуры», «Техника фотопечати», «Специальные виды съемки и обработки материалов», «Эстетика фотографии». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Фотомастерство», «Организация выставочной деятельности» и др.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной

подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Объем (общая трудоемкость) дисциплины составляет 2 з.е., 72 акад. ч., из них контактных 34 акад.ч. на очной форме обучения, 12 ак.ч. на заочной форме, СРС 38 акад.ч. на очной форме обучения, 56 ак.ч. на заочной форме, формы контроля: зачет, 4 ак.ч. на заочной форме обучения

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Очная форма обучения

№ п/ п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Н е д е л я с е м е с т р а	Виды учебной работы, включая самостоятельную					Формы текущего контроля успеваемости (<i>по</i>
				лек	се м	ре фе рат ы	инд .	С Р С	
1	Понятие визуализации. Психологические аспекты	7	1	2				7	

	слухового и зрительного восприятия								
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	7	3, 4	2	5			5	Дискуссия
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	7	5, 7	4	4			8	Семинар – 7 неделя Рубежный контроль Дискуссия
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	7	9	2	2			5	Кейс-задача
5	Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры	7	1 1	3	2			8	Дискуссия
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	7	1 3 1 5	5	3			5	Семинар – 15 неделя Дискуссия
7	Зачет	7	1 7						зачет
	Общее количество часов по учебному плану: 108			18	16			38	

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Сем	Виды учебной работы, включая самостоятельную	Формы текущего контроля успеваемости (по
-------	-------------------	-----	--	--

		е с т р	ле к	се м	ре фе рат ы	инд .	С Р С	
1	Понятие визуализации. Психологические аспекты слухового и зрительного восприятия	5	2				10	
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	5	1				10	
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	5	1	1			10	Семинар – Дискуссия
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	5	2				10	
5	Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры	6	2				10	
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	6	2				6	Семинар – Дискуссия
7	Зачет	6		1				Зачет (4 ак.ч.)
	Общее количество часов по учебному плану: 72 ак.ч.		10	2			56	4

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.Бодрийяра («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.

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 АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ(в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

2. Фонд оценочных средств по дисциплине АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ(в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

4. Тематические видео, фильмы DVD (предоставляется на кафедре теле-, кино-, фотоискусств, кабинет 311 3 учебного корпуса)

Предмет относится к группе творческих дисциплин. Это предполагает целый ряд специфических особенностей самостоятельной работы студентов.

Прежде всего необходимо проанализировать задание педагога, определить его место в процессе развития индивидуальных творческих способностей студента.

Необходимо помнить, что любая творческая деятельность начинается с ответа на три вопроса: что?, зачем? и как?. Ответы а эти вопросы составляют творческий ЗАМЫСЕЛ произведения.

Вопрос «что?» определяет тему произведения; «зачем?» - идею, основную мысль, «сверхзадачу»; и, наконец, ответ на вопрос «как?» определяет выбор изобразительных средств и творческих приемов для достижения замысла.

Как рождается замысел? Пожалуй, ни один автор не даст четкого объяснения этого процесса. Порой идея будущего произведения появляется буквально из ничего. Замысел может родиться из случайного взгляда, игры света и тени, цветовых сочетаний, формы предмета, увиденной мизансцены или картины, из разы литературного произведения, газетной публикации, случайно услышанной реплики или музыкального произведения.

Когда мы говорим, что тема должна быть оригинальной, мы имеем в виду, что нужно избегать банальности, штампов. Для этого есть стары проверенный рецепт, При решении любой творческой задачи старайтесь отбрасывать 3-4 варианта решения которые первыми приходят в голову. Как правило это и есть штампы, услужливо предлагаемые нам подсознанием.

Следующий этап создание произведения – непосредственно съемка материала.

Здесь нужно помнить несколько моментов. Отправляясь на съемку, постарайтесь представить, что вас может ждать на месте съемки. Проверьте исправность оборудования, зарядите аккумуляторы, возьмите запасные зарядные устройства, достаточный запас пленки или запасные карты памяти. Подумайте, какие дополнительные приспособления могут вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо нарисовать раскадровку, (схему кадра, размещения объектов и осветительных приборов).

Во время съемки рекомендуется делать дубли с разной экспозицией и с разных точек съемки.

Поскольку дисциплина тесно связана с техническими дисциплинами, такими как «Съемочная техника» и «Видеотехника», перед началом работы необходимо ознакомиться со специальной справочной литературой.

Внимание! Электрическое оборудование в съемочном павильоне и монтажной требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. На первом занятии зав. лабораторией или преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, после чего студенты расписываются в ведомости.

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного, практического и индивидуального типов) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям практического и индивидуального типов) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине **АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** в предлагаемой методике обучения выступает использование лекционных, а также активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, выездные съемки, просмотр и обсуждение фильмов и телепрограмм)) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Лекционные занятия** дают необходимый фундамент теоретических знаний по съемочному мастерству, формируют словарный запас профессиональной деятельности, рассматриваются исторические этапы развития и становления национальных киношкол и телестудий. На лекционных занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Проводимые в активной и интерактивной форме **практические занятия** позволяют студентам самостоятельно выполнить съемочные работы, заданные преподавателем.

Методика преподавания дисциплины **АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** 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.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни, приобретению навыков профессиональной видео съемки..

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

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

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>)

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>).

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

Кейс-задача

по дисциплине «Аудиовизуальные технологии»

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.

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.Бодрийяра (“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.

Темы для самостоятельного изучения

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

Вопросы к зачету

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.

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

Основная литература:

1. Киноискусство и кинозрелище Текст : сборник статей : в 2 ч. / М -во культуры Российской Федерации, Российский ин-т истории искусств ; ред.-сост.: А. Л. Казин. Искусство как зрелище. – 2011.
2. Светлакова Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений. – 2011.
3. Штомпка П. Визуальная социология. – 2010.

Дополнительная литература:

1. Андрей Тарковский. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
2. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. Пер. с фр., послесл. и комм. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997.
3. Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2010. – 351 с.
4. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Пер. с нем. К.А. Пиганович. М.: «Прогресс-Традиция», 2002.
5. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // М., 1996.
6. Бергер Дж. Искусство видеть. – М.: Клаудберри, 2012. – 183 с.
7. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2011. – 392 с.
8. Вирильо П. Машина зрения. – М.: Наука, 2004. – 142 с.
9. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988.
10. Глезер, В. Д. Зрение и мышление. – СПб. : Наука, 1993. – 283 с.
11. Голомбински К., Хаген Р. Добавь воздуха. Основы визуального дизайна для графики, веба и мультимедиа. – СПб.: Питер, 2013. – 272 с.
12. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М.: Наука, 2007. – 112 с.
13. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998. – 264 с.
14. Диди-Юберман, Жорж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. Пер. с фр. А. Шестакова. С-Пб.: «Наука», 2001.
15. Иттен И. Искусство цвета. 2-е изд. М.: Аронов, 2001.
16. Козинцев Г. Глубокий экран. М., Искусство, 1971 г.
17. Кримп Дуглас. Уорхол, которого мы заслуживаем // Синий диван, 2003, № 3.
18. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.: Новое лит. обозрение, 2004.
19. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
20. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века: Сб. -М.: Искусство, 1995.
21. Мерло-Понти, Морис. Феноменология восприятия. Пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. СПб.: «Ювента», «Наука», 1999.
22. Нанси Ж.-Л. О со-бытии // В кн.: Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: «Наука», 1991, с. 91–102.
23. Петровская Е. Антифотография. - М.: «Три квадрата», 2003.
24. Петровская Е. Этика анонимности // Художественный журнал, 2005, № 57.
25. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М.: Либроком, 2009. - 272с.

26. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М., 1957.
27. Серов Н.В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб.: Речь, 2004.
28. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. М.: Изд. центр "МарТ", 2003.
29. Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический проект (Психологические технологии), 2010. 256 с.
30. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. – 152 с.
31. Фуко Мишель. Это не трубка. - М.: «Художественный журнал», 1999. – 152 с.
32. Ямпольский М. Жест палача, оратора, актера // Ad Marginem'93. М., 1994.
33. Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. - М.: НЛО, 2007.
34. Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. - СПб.: Сеанс; Порядок слов, 2012.
35. 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.

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/>

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 Универонлайн. 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

Программой курса предусмотрены цикл лекций, семинарские и практические занятия, экскурсии. Самостоятельная работа студентов (СРС) по курсу предполагает написание контрольных работ, рефератов, курсовых, дипломных работ и проектов. В ходе изучения курса студент посещает лекции, семинары, практические занятия, с разными направлениями музейной деятельности, принимает участие в создании выставок и их презентации. Это способствует лучшему усваиванию музейной терминологии, налаживанию контактов со специалистами музейного дела, собственной трактовке основных музейных функций и приоритетов деятельности.

Кроме того, в ходе изучения курса в рамках самостоятельной работы значительное место отводится изучению и обобщению практического опыта регионального музееведения, освоению новой модели музея.

Прежде всего самостоятельная работа по дано группе дисциплин 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.

Вторым важным моментом является умение работать с источником. 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).

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>

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

Учебные занятия по дисциплине проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
-----------------------------------	---

Занятия лекционного типа	аудитория, оснащенная проекционным оборудованием. Фильмотека кафедры фотомастерства состоящая из современных фильмов на DVD и твердых цифровых носителях. Ноутбуки для чтения дисков различных форматов.
Занятия мелкогруппового типа	<p>Учебные аудитории, оборудованные видеопроекционными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.</p> <p>Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.</p> <p>Съемочный павильон кафедры фотомастерства оснащенный осветительным оборудованием, учебная телестудия, оснащенная съемочным и осветительным оборудованием, мониторами для мультикамерной съемки , микшерными режиссерскими пультами .</p>
Самостоятельная работа студентов	<p>Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.</p> <p>Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном центре университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.</p>

	<p>Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Научной библиотекой МГИК. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий</p> <p>Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»; <p>Образовательные порталы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный портал "Российское образование" 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
--	---

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности: 51.03.02 Народная художественная культура, профиль Руководство студией фототворчества.

Автор (ы) Тушевская И.А., профессор