

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

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки: Руководство студией фототворчества

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

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

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.

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.

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.

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.

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.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

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.

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.

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 Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

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