

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

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Направление подготовки (специальность): 50.03.02 Изыщные искусства

Профиль подготовки (специализация): Художественная фотография

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

*(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;

Код и содержание	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
ОПК-1 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	<p>ОПК-1.1 –знает роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества; основные термины и понятия в области информационных технологий; характеристики базовых информационных процессов сбора, передачи, обработки, хранения и представления информации, а также средства реализации базовых информационных процессов.</p> <p>ОПК – 1.2. Умеет осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств информационных технологий для решения профессиональных задач, выбирать и применять современные программные средства; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах;</p> <p>ОПК – 1.3. Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; навыками работы</p>	<p>Знает: принципы работы современных информационных технологий</p> <p>Умеет: применять для решения своих профессиональных задач принципы работы современных информационных технологий.</p> <p>Владеет: принципами работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности.</p>

	с различными программными продуктами	
ПК-2 Способен создавать фотоизображения и использованием специальных технических средств и технологий	<p>ПК- 2.1. Способен составить заявку на стандартное и нестандартное (специальное) оборудование для съемки.</p> <p>ПК -2.2. Применяет средства выразительности фотографии в процессе создания фотоизображений.</p> <p>ПК -2.3. Идентифицирует основные характеристики объектов съемки и осознает их выбор.</p>	<p>Знает: Виды, устройство и назначение цифровой и аналоговой фотоаппаратуры и фотооборудования, технику и технологии художественной съемки.</p> <p>Умеет: Пользоваться техническими средствами цифровой и аналоговой фотографии, определять экспонетрические и другие параметры фотоснимка.</p> <p>Владеет: Цифровой и аналоговой фотографической аппаратурой и фотооборудованием, приемами рациональной организации съемочного процесса.</p>
ПК-3 Способен обрабатывать фотоизображения с использованием специальных технических средств и технологий	<p>ПК-3.1.Применяет технологии цифровых и аналоговых изображений, оцифровывания фотоматериалов.</p> <p>ПК-3.2. Способен оценивать цветовую тональность и взаимодействие цветового тона объектов на основе психологического восприятия цвета.</p> <p>ПК- 3.3. Способен выполнять компьютерный монтаж цифрового фотографического изображения в зависимости от поставленной задачи.</p>	<p>Знает: Форматы графических файлов и технологии организации графической информации, применяемые в фотографии.</p> <p>Умеет: Применять аналоговые и компьютерные технологии обработки изображения, выбирать инструменты и приемы обработки в зависимости от задач.</p> <p>Владеет: Приемами цифровой и аналоговой ретуши без нарушения структуры изображения, устранения сложных дефектов сюжетно-важных частей кадра.</p>

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Аудиовизуальные технологии относится к Обязательной части учебного плана ОПОП направления 50.03.02 Изящные искусства, профиль Художественная фотография. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о съемочной технике, фотомастерстве, видеотехнике.

Данная дисциплина входит в состав дисциплин вместе с дисциплинами Организация выставочной деятельности, Техника фотопечати, Теория фотографии, Специальные виды съемки и обработки материалов.

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

Общая трудоемкость дисциплины АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 34 акад. ч – контактной работы, 38 акад. часов самостоятельной работы студентов, промежуточная аттестация – зачёт.

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

№ п/ п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			ле к	се м	реф ера ты	инд.	са м	
1	Понятие визуализации. Психологические аспекты слухового и зрительного восприятия	7	2				6	
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	7	2	6			12	Дискуссия
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	7	3	4			12	Семинар – 7 неделя Рубежный контроль Дискуссия
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	7	2	2			12	Кейс-задача
5	Медиатизация как фактор развития современной	7	2	2			8	Дискуссия

	аудиовизуальной культуры							
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	7	5	4			12	Семинар – 15 неделя Дискуссия
7	Зачет	7						зачет
	Общее количество часов по учебному плану: 72		18	16			38	

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 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, 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.

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 старый 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 (см. таблицы 4, 5), 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

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 аудиовизуальные образы

Кейс-задача

по дисциплине «Аудиовизуальные технологии»

(наименование дисциплины)

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 социокультурная 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. Коттон, Ш. Фотография как современное искусство / Ш. Коттон. — Москва : Азбука-Аттикус, 2017. — ISBN 978-5-389-12693-3.
2. Хейдн Й. Главное в истории фотографии. Жанры, произведения, темы, техники. — Москва: МИФ, 2018. - ISBN -978-5-00195-607-5
3. Сонтаг, С. О фотографии. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
4. Джакоза, М., Моттаделли, Р., Морелли, Д. Легендарные фотографии, изменившие мир / М. Джакоза, Р. Моттаделли, Д. Морелли. — Москва : Эксмо, 2020. — ISBN 978-5-04-101221-8.
5. Шанидзе, И. Фотография. Искусство обмана / И. Шанидзе. — Москва : АСТ, 2020. — ISBN 978-5-17-133222-8.
6. Морозов, С. А. Творческая фотография. — М.: Планета, 1985.
7. Бажак, К. История фотографии. Возникновение изображения. — М.: АСТ: Астрель, 2003.
8. 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.
9. Светлакова Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений. — 2011.
10. 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 событии // 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.

Доступ в ЭБС

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

ООО «Издательство «Лань»

ООО «Центральный коллектор библиотек «Бибком»

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. Кроме того, в ходе изучения курса в рамках самостоятельной работы значительное место отводится изучению и обобщению практического опыта аудиовизуальных технологий.

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 аудиовизуальных технологиях.

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. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
2. ООО «Издательство «Лань»
3. ООО «Центральный коллектор библиотек «Бибком»

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

Для лекций - учебная аудитория, оснащённая интерактивной доской. Для семинарских занятий – аудитории по выбору деканатов, оснащённые теми же средствами. Для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки МГИК.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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:

Кандидат исторических наук, доцент

Тушевская И.А.