

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)
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

**Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная
культура**

Профиль подготовки: Руководство студией фототворчества

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

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 курсу «Аудиовизуальные технологии» является оценка работы студентов на семинарских занятиях и дискуссиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

В помощь для выполнения самостоятельной работы студентам предлагаются практические занятия с преподавателем.

Тематика семинарских 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» студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса (понятия визуальной культуры, визуальной конвенции, интертекстуальности, медиатизации) и основных подходов к анализу визуальных образов.

Вопросы к зачету

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
11. Визуальная культура и социокультурные практики
12. Креатив в визуальной культуре
13. Визуальный проект и реальность
14. Факторы восприятия визуальных образов
15. Проблема воспроизводимости визуальных образов

16. Медиатизация и визуальность
17. Визуальное насилие как проблема XXI века
18. Понятие окуляцентризма
19. Трансформация зрительского восприятия на рубеже XX-XXI вв.
20. Визуальная культура и технологические инновации.

**Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с
включением Интернет-источников**

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. Производство 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.Крейдли 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 Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

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