

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)
МУЛЬТИМЕДИА КАК СРЕДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДЮСЕРСКОГО
ПРОЕКТА

Специальность : 55.05.04 Продюсерство

Специализация: Продюсер кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника: продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса: формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков, ознакомление с этапами становления и развития современного киноискусства, овладение стилевыми направлениями, дать базовые знания в области аудиовизуальной культуры, привить навыки практических действий по разработке, предъявлению и анализу аудио-визуальных образов в мультимедиапространстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Мультимедиа как среда для реализации продюсерских проектов» входит в Блок 1 «Дисциплины (модуля)» и относится к обязательной части ОПОП по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения.

Дисциплина изучается в 8-9 семестрах на очном отделении, в 9-А семестрах на заочном отделении. Приступая к изучению курса, студент должен владеть базовыми знаниями в области социологии и истории культуры; быть знакомым с основами психологии. Изучение курса предполагает знакомство студентов с элементарными знаниями в области современных информационных технологий. Она строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «Организация производства аудиовизуальной продукции», «История отечественного и зарубежного кино», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности», «Педагогика и психология», «Основы кинорежиссуры», «Бизнес-планирование кино и теле проектов».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Оценка постановочной сложности кинопроекта», «Внешнеэкономическая деятельность в кино и на телевидении», «Статистика культуры».

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Мультимедиа как среда для реализации продюсерских проектов» у студентов должны сформироваться компетенции: ОПК-5, ПК-11.

Коды формируемых компетенций	Наименование компетенции и ее краткая характеристика	Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-5	Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа и или исполнительского искусства	Знать: Основы культуры и искусств, способы реализации авторского замысла, технические средства и технологии современной индустрии кино и телевидения Уметь: Определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа и или исполнительского искусства Владеть: Приемами работы с техническими средствами и технологиями современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа и/или исполнительского искусства
ПК-11	Способен разработать и осуществить концепцию дальнейшего продвижения продукта(фильма) на рынке (Постпродакшн)	Знать Основы рекламной и маркетинговой деятельности, структуру и механизмы работы системы кинопроката и телеиндустрии. Уметь Создавать медиапродукты, востребованные сферой рекламы в области продвижения фильма Владеть Современными методами продвижения экранной продукции, инновационными рекламными технологиями

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Объём дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет на очном отделении 5 зе - 180 академических часов, из них контактных 70 акад.ч. на очном отделении, 14 ак.ч. на заочном отделении, СРС - 83 акад.ч. на очном отделении, 153 ак.ч. на заочном отделении, формы контроля: на очном отделении- 27 ак.ч. (зачет в 8м семестре, экзамен в 9м семестре); на заочном отделении – 13 ак.ч. (зачет в 9м семестре, экзамен в А семестре).

4.2. Структура дисциплины

Очная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е	Н е д е	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной
-------	-------------------	---------	---------	--	--

		с т р	л я с е м е с т р а	л е к	с е м	п / г	М / Г	ин д.	са м	
1	Понятие визуализации. Психологические аспекты слухового и зрительного восприятия	8		5	5				10	
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	8		5	5				10	Дискуссия
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	8		5	5				20	Семинар Дискуссия Зачет
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	9		5	5				10	Кейс-задача
5	Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры	9		8	6				15	Коллоквиум
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	9		8	6				18	Семинар Дискуссия
		9								Экзамен (27 ак.ч.)
	Общее количество часов по учебному плану: 180 ак.ч.			36	32				83	

Заочная форма

№ п/ п	Раздел дисциплины	С е м е	Н е д е	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной
--------------	-------------------	------------------	------------------	---	---

		с т р	л я с е м е с т р а	л е к с е м	п / г	М / Г	ин д.	са м	
1	Понятие визуализации. Психологические аспекты слухового и зрительного восприятия	9		1		1		25	
2	Аудиовизуальная коммуникация как область культуры	9		2				25	Дискуссия
3	Классификация аудиовизуальных форм в сфере культуры	9		1		1		25	Семинар Дискуссия Зачет (4 ак.ч.)
4	Визуальная реальность как культурный конструкт	А		2				25	Кейс-задача
5	Медиатизация как фактор развития современной аудиовизуальной культуры	А		2				28	Дискуссия
6	Аудиовизуальные технологии в системе маркетинговых коммуникаций	А		2				25	Семинар Дискуссия
		А							Экзамен (9 ак.ч.)
	Общее количество часов по учебному плану: 180 ак.ч.			10		2		153	13

4.3 Краткое содержание курса

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.Арнольда 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.Бодрийера («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.

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

5. Образовательные технологии

В качестве инновационных интерактивных образовательных технологий используются:

Дискуссия — форма учебной работы, в рамках которой студенты 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 цели (все темы).

Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и поведения участников. В преподавании курса проводятся ролевые тренинги, видео-тренинги и коммуникационные тренинги (темы 2,4,6).

Презентация – публичное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. В процессе освоения курса студенты готовят и представляют презентации проектов, а также любых форм экспериментальной исследовательской работы (темы 5,6).

Видео-демонстрация – наглядный показ, используется в преподавании наряду с объяснением. Преподавание курса опирается на подготовленную коллекцию видеоматериалов по разделам и темам учебной программы (темы 3,4,6).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

По дисциплине предусматривается проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на практическом занятии	зачтено/не зачтено Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)
Промежуточная аттестация Зачёт Экзамен	Зачтено / не зачтено отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий». При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его

	<p>излагает;</p> <ul style="list-style-type: none"> - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
«Хорошо»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине.
«Неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p> <p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Осуществляется контроль сформированности компетенции ОПК-5 Способен, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, навыками творческо-производственной деятельности, определять оптимальные способы реализации авторского замысла с использованием технических средств и технологий современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа и или исполнительского искусства; ПК-11 Способен разработать и осуществить концепцию дальнейшего продвижения продукта(фильма) на рынке (Постпродакшн).

Тематика самостоятельных работ:

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.

Кейс-задача

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.

Критерии оценки кейс-задачи:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
 - 1) проведенный анализ содержит основные смысловые компоненты (статус нарративной модели, проблемную ситуацию, результаты использования той или иной модели в продвижении кинофильма);
 - 2) студент показал презентационные навыки в публичном представлении результатов выполнения кейс-задачи.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту при отсутствии презентационных материалов.

Вопросы для коллоквиумов, собеседования

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.

Критерии оценки деятельности студентов на дискуссиях:

- Подготовленность по всем вопросам темы коллоквиума;
- Использование рекомендуемой литературы;
- Наличие демонстрационных материалов (видео-кейсы, презентации и пр.) по теме обсуждаемых вопросов.

Рекомендации по выполнению самостоятельных работ

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.

**Фильмы, обязательные к просмотру,
по курсу «Мультимедиа как среда реализации продюсерских проектов»**

1. Броненосец Потемкин (Эйзенштейн)
2. Мать (Пудовкин)
3. Земля (Довженко)
4. Нетерпимость (Гриффит)
5. Алчность (Штрогейм)
6. Последний человек (Мурнау)
7. Кабинет доктора Каллигари (Вине)
8. Страсти Жанны Д' Арк (Дрейер)
9. Обломок империи (Эрмлер)
10. Голубой ангел (Штерберг)
11. Под крышами Парижа (Рене Клер)
12. Коллежский регистратор (Желябужский)
13. Андалузский пес (Бюнуэль)
14. Нибелунги (Ф. Ланг)
15. Отец Сергей (Протазанов)
16. Аталанта (Ж. Виго)
17. Окраина (Б. Барнет)
18. Наконец в безопасности (Тейлор, Г. Ллойд)
19. Навигатор (Крисп, Б. Китон)
20. Набережная туманов (М. Карне)
21. Третья мещанская (А. Роом)
22. Великая иллюзия (Ж. Ренуар)
23. Лихорадка (Деллюк)
24. Похитители велосипедов (Де Сика)
25. Осведомитель (Д. Форд)
26. Только время (Кавальканти)
27. Наполеон (А. Ганс)
28. Аэлита (Протазанов)
29. Макс Линдер смеется
30. Аллилуйя (К. Видор)
31. Лицо со шрамом (Хоукс)
32. Нанук с севера (Флаерти)
33. Путевка в жизнь (Н. Экк)
34. Чапаев (Васильевы)
35. Мы из Кронштадта (Дзиган)
36. Веселые ребята (Александров)
37. Юность Максима (Козинцев и Трауберг)

38. Табачная дорога (Д. Форд)
39. Гражданин Кейн (О. Уэллес)
40. Дети Райка (М Карне)
41. Щорс (Довженко)
42. Тринадцать (Ромм)
43. Член правительства (Зархи и Хейфиц)
44. Петр Первый (Петров)
45. Золотая лихорадка (Чаплин)
46. Огни большого города (Чаплин)
46. Баллада о солдате (Чухрай)
47. А зори здесь тихие... (Ростоцкий)
48. Летят журавли (Калатозов)
49. Листопад (Иоселиани)
50. Иваново детство (Тарковский)
51. Андрей Рублев (Тарковский)
52. Комсомольск (Герасимов)
53. Повар, вор, его жена и ее любовник (Гринуэй)
54. Механический апельсин (С. Кубрик)
55. Барри Линдон (С. Кубрик)
56. Интимный дневник (Гринуэй)
57. Большая жратва (Феррери)
58. Амаркорд (Феллини)
59. Сладкая жизнь (Феллини)
60. Восемь с половиной (Феллини)
61. Блоу-ап (Антониони)
62. Гибель богов (Висконти)
63. Мама Рома (Пазолини)
64. Под сенью небес (Бертолуччи)
65. Рассекая волны (Триере)
66. Расемон (Кurosawa)
67. Кабаре (Фосс)
68. Весь этот джаз (Фосс)
69. Бродячие комедианты (Ангелопулос)
70. Патер Панчали (С. Рей)
71. На последнем дыхании (Годар)
72. 400 ударов (Трюффо)
73. Кузены (Шаброль)
74. Клео от пяти до семи (А. Варда)
75. Сирокко (М Янчо)
76. Грек Зорба (Какоянис)
77. Красный гаолян (Чжан Имоу)
78. Голый остров (К. Синдо)
79. Судьба человека (С. Бондарчук)
80. Война и мир (С. Бондарчук)
81. Три цвета (Кислевский)
82. Жилец (Р. Поланский)

83. Пепел и алмаз (А. Вайда)
84. Мать Иоанна от ангелов (Ежи Кавалерович)
85. Канал (А.Вайда)
86. Поколение (Ежи Кавалерович)
87. Сорок первый (Чухрай)
88. Долгие провода (Муратова)
89. Астенический синдром (Муратова)
90. Тени забытых предков (Параджанов)
93. Цвет граната (Параджанов)
94. Небо нашего детства (Океев)
95. Выстрел на перевале Карат (Болотбек Шамшиев)
96. Люди на болоте (Туров)
97. Отец солдата (Чхеидзе)
98. Покаяние (Абуладзе)
99. Сладкий фильм (Д. Макавеев)
100. Мой друг Иван Лапшин (Герман)
101. Иди и смотри (Климов)
102. Возница /Исчезающая тележка/ (В. Шестром)
102. Земляничная поляна (Бергман)
103. Фанни и Александр (Бергман)
104. Рим - открытый город (Росселини)
105. Машинист (Джерми)
106. Рокко и его братья (Висконти)
107. Последнее танго в Париже (Бертолуччи)
108. Сказки луны после дождя (Мидзогути)
109. Полет над гнездом кукушки (Милош Форман)
110. Поезда под пристальным наблюдением (Иржи Менцель)
111. Вечность и один день (Ангелопулос)
112. Прощай, моя наложница (Чен Кайге)
113. Все и моей матери (Альмодовар)
114. Мертвец (Джармуш)
115. Молох (Сокуров)
116. Смерть как смертельное заболевание, передающееся половым путем (К. Занусси)
117. Кикуджиро (Китано)
118. Танцующая в темноте (Фон Триер)
119. Его зовут Джо (Лоуч)
120. Пятый элемент (Бессон)

Примерная тематика самостоятельных работ

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

Применение методики «кейс-задач» на практических занятиях

В ходе практических занятий студентам предлагается решение проблемной ситуации, касающейся одного из частных аспектов (или соотносимой с одним из технологических этапов) проектирования визуального образа в сфере культуры. Эта может быть работа исследовательского, аналитического, творческого характера. Работа по данной методике может проводиться как в малых группах, так и в индивидуальном порядке.

Выбор для решения той или иной ситуации может быть продиктован потребностями конкретного культурно-исторического момента, анализом артефактов и текущего состояния культуры, ее символических ресурсов. Содержание «Кейс-пакетов» носит мобильный характер и отражает динамические процессы в культурной среде.

Тематика индивидуальных 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

Вопросы к зачету и экзамену

1. Великое немое кино.
2. Система Станиславского. «Школа переживания».
3. Михаил Чехов «Работа актера».
4. Рождение телевидения. Его функции.
5. Игровое и неигровое кино.
6. Эффект Кулешова. Крупности планов.
7. Систем Мейерхольда (биомеханика).
8. Драматургия кино и телевидения.
9. Мизансцена в театре, кино и на телевидении.
10. Композиция кадра.
11. Понятие «операторская ось».
12. Длительность плана.
13. Режиссерская разработка.
14. Монтаж как художественное средство.
15. Параллельный монтаж.
16. Ассоциативный монтаж.
17. Звуковое оформление фильма.
18. Движение камеры и многокамерная съемка.
19. Дистанционный монтаж.
20. Внутрикадровый монтаж.
21. Приемы монтажа. Наплыв (микс).
22. Перебивка. Стоп-кадр.
23. Клиповый монтаж (дискретный).
24. Цвет, как художественно-выразительное средство.
25. Сюжет и фабула в драматургии.
26. Конфликт в драматургии.
27. Масштаб изображения. Угол зрения.
28. Особенности и сложности прямого эфира.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Алешин, Л. И.

Мультимедиа и реклама [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Алешин. - М. : Литера, 2012. - 375 с. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 360-362. - ISBN 978-5-91670-094-7 : 300-.

Поляков, Владимир Александрович.

РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Поляков Владимир Александрович ; Поляков В.А., Романов А.А. - М. : Юрайт, 2015. - 502 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5503-3 : 1000.00.

Бычков, В. В.

Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : [учеб. пособие] / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская ; Маньковская Н. Б., Бычков В. В. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - 210 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-87149-120-1.

Дополнительная литература:

Каптерев, А. И.

Введение в мультимедиа : Учеб. пособие для вузов / А. И. Каптерев, О. В. Шлыкова ; Московский гос. ун-т культуры. - М. : МГУК, 1997. - 105 с. : ил. - ISBN 5-7196-06-91-2 : 20-.

Каптерев, А. И.

Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2002. - 223, [1] с. : ил. - (Современная библиотека ; вып.20). - ISBN 5-88283-053-2 : 56-89-.

Шлыкова, О. В.

Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры : [монография] / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с.211-228. - ISBN 5-94778-049-6 : 80-70-.

Маркота, В. В.

Видеотехника и телетехнология : Учеб. пособие.[В 2 ч.]. Ч.1 / В. В. Маркота ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 137с : ил. - Библиогр. в конце глав. - 34-.

Шлыкова, О. В.

Культура мультимедиа : учеб. пособие для вузов / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 414, [1] с. : ил., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 382-398. - ISBN 5-8183-0738-7 : 199-36-.

Дворко, Н. И.

Профессия - режиссер мультимедиа / Н. И. Дворко. - СПб. : СПбГУП, 2004. - 158,[1]с : схем. - (Сер. "Новое в гуманитарных науках". Вып.12). - Библиогр.: с.150-157. - ISBN 5-7621-0260-0 : 50-.

Основы режиссуры мультимедиа-программ : учеб. пособие / Авт. Н.И. Дворко и др. - СПб. : СПбГУП, 2005. - 298с : схем. - (Библиотека гуманитарного университета. Вып.25). - Прил.: с.286-296. - Библиогр.: с.279-285. - ISBN 5-7621-0330-7 : 224-.

Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа : [учеб. пособие]. [Кн. 7]. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 333, [2] с. ; 21 см. - "Рекомендовано Ученым советом Института информатизации образования Российской академии образования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: 2200 ""Информатика и вычислительная техника""; 2100 ""Автоматизация и управление""; 2000 ""Электроника, микроэлектроника и коммуникации""; 1900 ""Приборостроение""; 2300 ""Сервис"" , а также для студентов педагогических вузов". - Предм. указ.: с. 331-334. - ISBN 978-5-279-03176-4.

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Методические рекомендации по освоению дисциплины:

В процессе преподавания данной дисциплины учебный процесс построен посредством чтения лекций и проведения семинарских занятий. Семинарские занятия проводятся по наиболее важным вопросам учебной программы. Тема семинарского занятия предварительно объявляется студентам, оглашаются вопросы для обсуждения, задаются темы рефератов, рассматриваемой тематики. При необходимости даются рекомендации об использовании необходимых литературных источников, используется наглядный материал, позволяющий студентам лучше усвоить учебный материал.

В конце семинарского занятия подводятся итоги работы; обсуждается качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны и недостатки в работе студентов.

Для лучшего усвоения данной дисциплины необходимо и подготавливаясь к занятиям недостаточно пользоваться только одним учебником, обязательно во время изучения темы должны использоваться монографии, журналы, учебные пособия и т.п. Особое внимание следует обратить на актуальность изучаемой темы.

Самостоятельная работа студентов фактически является самообразованием. При этом роль преподавателя заключается в оказании консультативной и направляющей помощи студенту. Чаще всего преподаватель ставит перед студентами задачу самостоятельного нахождения тех или иных сведений.

Действия студентов должны быть направлены на нахождение информации, уяснения ее содержания и самостоятельное воспроизведение проработанного материала без опоры на текст. Следует иметь четкое представление о видах и формах записи при работе с литературными источниками; обратить внимание на формирование умения лаконично и точно излагать прочитанное, умения накапливать собственный материал для управленческой или научной работы. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются помимо семинарских занятий также написание самостоятельных письменных работ.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- повторение лекционного материала и материала учебников;
- подготовка к практическим заданиям.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft PowerPoint. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

Информационные справочные системы

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс.
2. Информационно-правовое обеспечение Гарант.
3. IPRbooks.

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

- кабинет, располагающий компьютерной техникой, учебно-методической литературой, архивом дипломных и курсовых работ;
- просмотровые залы (DVD и кинопроекция);
- Учебная студия.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и 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 слепых и 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 слепых и 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности: 55.05.04 Продюсерство.

Автор (ы) Семина Н.М.