

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Визуальная коммуникация»**

Наименование ОПОП: Кинодраматургия
Направление подготовки: 52.04.02 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,4 час.

самостоятельная работа: 37,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
посещение учебных занятий	3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

Рабочая программа дисциплины «Визуальная коммуникация» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1126)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматургия» по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия

Составитель(и):

М.В. Гаврилова, профессор кафедры драматургии и киноведения, д-р филол. наук

Рецензент(ы):

В.И. Максимов, заведующий кафедрой зарубежного искусства, ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», д-р искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

овладение системой знаний об особенностях визуальной коммуникации, пониманием значения визуальной коммуникации в современном информационном пространстве;
формирование визуальной грамотности;
развитие критического мышления.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю и методологию формирования визуальных исследований как междисциплинарного поля.
2. Определить границы понятия термина «визуальная грамотность».
3. Проанализировать специфику визуальной грамотности в сфере современного искусства, изучить тенденции развития визуальной коммуникации.
4. Сформировать умение воспринимать и адекватно интерпретировать визуальную информацию.
5. Рассмотреть проблемы формирования визуальной грамотности.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Анализ фильма

Получение первичных навыков научно-исследовательской работы

Современный мировой кинематограф

Строение фильма

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен прогнозировать воздействие аудиовизуального произведения на аудиторию, зрительский интерес к тем или иным видам экранного искусства, оценить художественную ценность конкретного произведения.

ПК-2.2 — Определяет и анализирует тенденции развития кинематографа и других масс-медиа на современном этапе развития общества.

Знает: основные определения визуальной коммуникации, её структуру, функции и характеристики, виды визуальной коммуникации

Умеет: определять тенденции развития визуальной коммуникации, воспринимать и адекватно интерпретировать визуальную информацию

Владеет: навыками анализа визуальной коммуникации как одной из ключевых составляющих современных СМИ и социальных медиаинформации

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен прогнозировать воздействие аудиовизуального произведения на аудиторию, зрительский интерес к тем или иным видам экранного искусства, оценить художественную ценность конкретного произведения.

ПК-2.3 — Прогнозирует характер воздействия и потенциальную реакцию зрительской аудитории на создаваемые произведения кинематографии и мультимедийные проекты.

Знает: способы, техники и приемы воздействия средств визуальной коммуникации на зрительское сознание

Умеет: передавать определенную информацию посредством различных форм визуальной коммуникации, оценивать эффективность воздействия визуальной коммуникации

Владеет: методологией исследования объектов визуальной коммуникации, навыками использования программных средств для создания креолизованных текстов и графического представления информации

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,4 час.

самостоятельная работа: 37,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	29	29
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	71,6	71,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Визуальная коммуникация: определение, структура, функции.

Вербальная и невербальная коммуникация. Каналы получения информации. Понятие о знаке. Модели знака. Классификация знаков. Креолизованный текст. Визуальная коммуникация. Структура визуальной коммуникации. Функции визуальной коммуникации. Визуальная грамотность. Визуальная экология. Visual studies.

Тема 2. Особенности визуального восприятия.

Восприятие и внимание. Символика и семантика цвета, цветовых отношений. Семантика шрифта и типографики. Семантика света, текстур и фактур. Восприятие композиционных решений, геометрических фигур. Образ как средство визуальной коммуникации.

Тема 3. Способы графического представления информации.

Способы визуализации информации. Слайдология, road map, dash board, time line, инфографика интерактивная графика. Визуальное мышление. Конвергентные медиа. Виды презентации

Тема 4. Виды визуальной коммуникации.

Фотография. Плакат как художественное осмысление социальных процессов и явлений.

Оформление книги (иллюстрации). Комикс. Графический роман. Карикатура. Картина.

Мультфильм. Телепередача. Кинофильм. Видеоигра. Музыкальный клип. Рекламный ролик.

Тема 5. Художественное видение в культуре.

Официальное и неофициальное искусство. Новые художественные формы / направления.

Постмодерн. Публичное искусство. Уличное искусство. Граффити. Арт-практики как инструмент изменения общества (российский и зарубежный опыт).

Тема 6. Методология исследования объектов визуальной коммуникации.

Визуальная социология. Визуальная антропология. Визуальная семиотика. Визуальная культурология. Теория визуальных коммуникаций. Теория визуальной метафоры. Структурный анализ. Критический анализ. Семиотический анализ. Дискурс-анализ. Искусствоведческий анализ.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Визуальная коммуникация: определение, структура, функции.	2	0	0	2	0	0	4
2	Особенности визуального восприятия.	2	0	0	2	0	0	4
3	Способы графического представления информации.	2	0	0	2	0	0	4
4	Виды визуальной коммуникации.	2	0	0	2	0	0	4
5	Художественное видение в культуре.	4	0	0	4	0	0	8
6	Методология исследования объектов визуальной коммуникации.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Визуальная коммуникация» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Визуальная коммуникация: определение, структура, функции. ».	2
2	Тема: «Особенности визуального восприятия. ».	2
3	Тема: «Способы графического представления информации.».	2
4	Тема: «Виды визуальной коммуникации. ».	2
5	Тема: «Художественное видение в культуре. ».	4
6	Тема: «Методология исследования объектов визуальной коммуникации. ».	4

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Визуальная коммуникация».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
посещение учебных занятий	3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий:

1. Кто является автором книги «Визуальное мышление. Как «продавать» свои идеи с помощью рисунков»?

- а) Дэн Роэм
- б) Марк Роуди
- в) Дж. Гибсон

2. Кто является автором книги «Экологический подход к зрительному восприятию»?

- А) А. Бергер
- Б) Дж. Гибсон
- В) Дэн Роэм

3. Кто является автором книги «Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям для руководителей»?

- А) С. М. Даниэль
- Б) Джин Желязны
- В) А. Бергер

4. Кто является автором книги «Видеть — значит верить. Введение в зрительную коммуникацию»?

- А) А. Бергер
- Б) Р. Арнхейм
- В) Марк Роуди

5. Кто является автором книги «Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя»?

- А) Дэн Роэм
- Б) А. Бергер
- В) С. М. Даниэль

Примерный список тем для доклада:

1. Репрезентация политических процессов в кино и на телевидении.
2. Новые медиа и культура: пародия и протест.
3. Культура, перформансы и медиа.
4. Миф и идентичность в российском кинематографе.
5. Сетевой видеоактивизм и использование on-line video представителями социальных движений.
6. Цифровая грамотность и аудиовизуальный язык.
7. Карикатура как жанр визуальной коммуникации.
8. Использование видеоигр в конструировании визуальной идентичности.
9. Мода как социально-политический феномен.
10. Сопоставительный анализ сайтов творческих вузов.
11. Афиша кинофильма как жанр визуальной коммуникации.
12. Фотография как сообщение.
13. Комиксы как жанр визуальной коммуникации.
14. Граффити как жанр визуальной коммуникации.
15. Монтаж как способ создания иллюзии единого экранного пространства.
16. Формы и принципы визуального цитирования.
17. Кино как художественное средство конструирования национальной идентичности.
18. Типичные стратегии визуализации в определенные исторические периоды.
19. Граффити.
20. Арт-практики как инструмент изменения общества.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Визуальная коммуникация: определение, структура, функции.
2. Особенности визуального восприятия.
3. Способы графического представления информации.
4. Виды визуальной коммуникации.
5. Художественное видение в культуре.
6. Методология исследования объектов визуальной коммуникации.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнении учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
Тест	12	1	12
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Бургов, В. А. Зрительное восприятие кинофильма [Текст] : учебное пособие / В. А. Бургов ; Ленинградский институт киноинженеров (Л.). - Л. : ЛИКИ, 1986. - 67 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Познин, В. Ф. Аудиовизуальный продукт: технология плюс творчество [Электронный ресурс] : монография / В. Ф. Познин ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2006. - 256 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/399.pdf>
3. Хамаганова, К. В. Визуальные коммуникации в культуре XXI века: некоторые аспекты влияния [Текст] / К. В. Хамаганова, В. Г. Водопьян // Актуальные проблемы развития медиаиндустрии на современном этапе : материалы IV Международной научно-практической конференции, 22 декабря 2015г. / С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - С. 245-247. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2016/Aktualnye_problemy_razvitija_mediaindustrii_Materialy_konf_22_dek_2015/Aktualnye_problemy_razvitija_mediaindustrii_Materialy_konf_22_dek_2015.pdf
4. Экранное пространство и время. Психология восприятия [Текст] / В. Ф. Познин ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 158 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Леборг, Кристиан. Графический дизайн. Visual Grammar [Текст] : пер. с англ. / К. Леборг. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 96 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profokino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях «Scopus»

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science»

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 3-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к экзамену можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающегося):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- ответить на поставленные вопросы на зачете.