

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра менеджмента и социокультурных технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»**

*Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 42.04.01 Реклама и связи с общественностью
Программа подготовки – Визуальные коммуникации
Форма обучения – очная
Год набора 2024 года*

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, программа подготовки «Визуальные коммуникации», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 528.

Программу разработал А. С. Теслина, преподаватель кафедры менеджмента и социокультурных технологий.

Рассмотрена на заседании кафедры менеджмента и социокультурных технологий Академия Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Аронова В.В.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория и технология образов в культурном пространстве» входит в обязательную часть дисциплин ОПОП и ФГОС ВО (уровень магистратура) и адресована студентам 1 курса (II семестр) направления подготовки 42.04.01 – «Реклама и связи с общественностью».

Дисциплина реализуется кафедрой менеджмента и социокультурных технологий.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, а также итоговый контроль в форме зачёта с оценкой (II семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **5** зачетные единицы, **180** часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – **40** часов для очной формы обучения, самостоятельная работа – **140** часов для очной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: дать базовые знания в области визуальной культуры, привить навыки практических действий по разработке, предъявлению и анализу визуальных образов в сфере культуры.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомить студентов с понятийным аппаратом визуальной культуры;
- дать характеристику основным визуальным технологиям в сфере культуры;
- привить навыки анализа форм визуальной культуры; - познакомить студентов со спецификой визуального восприятия;
- дать знания по практическому применению технологий в области визуальной культуры;
- показать технологический цикл разработки визуального продукта в сфере культуры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технология образов в культурном пространстве» входит в обязательную часть дисциплин ОПОП и ФГОС ВО (уровень магистратура), логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Социально-культурное проектирование», «Философия культуры», «Инновационная реклама в социокультурной сфере».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите магистерской диссертации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 42.04.01 – «Реклама и связи с общественностью»: ПК-1.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-1	Способен обрабатывать данные, с целью построения коммуникационной кампании.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ключевые понятия в сфере визуальной культуры; - классификацию форм визуальной культуры; - основные этапы развития визуальной культуры. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять анализ визуальных форм и объектов культуры; – применять на практике технологии разработки и предъявления визуальных образов в культуре. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками исследования объектов визуальной культуры; - техниками анализа визуальной культуры; - знаниями в сфере медиатизации современного общества.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	ВСЕГО	в том числе				ВСЕГО	в том числе			
		л	п	ср	к		л	п	ср	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II семестр										
Тема 1. Визуальные исследования и понятие визуализации.			6	20						
Тема 2. Классификация визуальных форм в сфере культуры.			6	20						
Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры.			6	20						
Тема 4. Психологические аспекты визуальной культуры.			4	20						
Тема 5. Визуальная реальность как культурный конструкт.			6	20						
Тема 6. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры.			6	20						
Тема 7. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций.			6	20						
ВСЕГО часов в дисциплине:	180		40	140						

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекционный материал

Заявленный курс является практическим, лекции не предусмотрены.

6.2 Практические задания

Тема 1. Визуальные исследования и понятие визуализации.

1. Концепция визуального поворота Т.Дж. Митчела.
2. Визуальные исследования и проблемы массовой культуры.
3. Визуальные исследования Бирмингемской школы.
4. Культурные феномены визуальности: кино, дизайн, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», реклама.
5. Визуальная культура и проблема идеологии.
6. К. Мокси и проблема невоплощенных образов disembodied images.

Тема 2. Классификация визуальных форм в сфере культуры.

Визуальные формы: основные виды

Вопросы:

1. Слово как медиатор видимого
2. Видео-формы: фотография, кинематограф, скульптура, живопись, рисунок, дизайн
3. Феномен воображения в художественной культуре

Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры.

Вопросы:

1. Концептуальные модели М. Маклюэна («всемирная деревня», «горячие» и «холодные» средства).
2. Проблема визуального в работах Ж. Бодрийера («утрата реальности», «симулякр» и «соблазн»).
3. Коммуникативная концепция С. Холла.
4. Культурная ценность визуальной коммуникации.
5. Интерпретация: характеристика, отличие от понимания.
6. Понятие «Множественность смыслов».
7. Понятие «Грань понимания».

Тема 4. Психологические аспекты визуальной культуры.

Практические занятия по данной тематике предусматривают кейс-задание.

Кейс-задание

Задание:

Проанализируйте структуру любого объекта популярной визуальной культуры (кино, реклама, видеоигра) как текст культуры, используя в анализе познавательные основания и принципы психоаналитической концепции культуры. Соотнесите набор архетипов с персонажами и героями выбранного объекта. Аргументируйте на основании анализа каких фрагментов сюжета и каких визуальных образов тот или иной персонаж или герой проявляет качества конкретного архетипа. Подготовьте доклад по результатам выполненного задания.

Тема 5. Визуальная реальность как культурный конструкт.

Вопросы:

1. Телевидение, специфика социальных функций и визуальных технологий.

2. Понятие окуляцентризма как философского способа концептуализации проблем видения и взгляда.
3. Визуальная антропология: история понятия и специфика формирования дисциплины.
4. Основные направления и представители визуальной антропологии.

Тема 6. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры.

Вопросы:

1. Виды экранных медиа.
2. Визуальная риторика телевидения.
3. Интернет-контент и эмоциональное насыщение визуальных образов.
4. Гаджеты и приватно-телесное пространство человека.

Тема 7. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций.

Вопросы:

1. Идеология зрелища.
2. Зрительная коммуникация в PR.
3. Визуальные образы современности в решении коммуникативных проблем человечества.

*Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(предусмотрен в рамках проведения практических занятий)*

1. Символика арт-проектов современной России: традиции и новации.
2. Современная визуальная массовая культура: конструктивные и деструктивные функции.
3. Сериал как ведущая форма визуальной культуры.
4. Лабиринт супермаркета как медиасистема.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических работ.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки изображений, практической работы по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ/ДОКЛАДОВ

1. Визуальные искусства в XX столетии (период и страна – по выбору студента).
2. Визуальная составляющая фирменного стиля организаций.
3. Визуальные символы советского общества (период по выбору студента).

4. Символика арт-проектов современной России.
5. Символика российских политических партий (по выбору студента).
6. Визуальные стереотипы в средствах массовой информации современной России. (СМИ – по выбору студента).
7. Эволюция визуальных образов шоу-бизнеса современной России.
8. Карикатура тоталитарной эпохи.
9. Современные комиксы в визуальной культуре.
10. Карикатура в современных российских средствах массовой коммуникации.
11. Рекламный плакат (страна и период по выбору студента).
12. Политический плакат (любого периода по выбору студента).
13. Художественный авангард и конструирование антропологической модели советского человека.
14. Агитационный фарфор.
15. План монументальной пропаганды.
16. «Монументальная пропаганда» в современной России.
17. А. Шпеер и нацистская архитектурная утопия.
18. Архитектура Большого стиля как властный дискурс.
19. Визуальные каноны юбилеев советских лидеров в системе российской политической культуры.
20. Разбор и интерпретация визуальных канонов современной российской прессы.

Рекомендации по выполнению рефератов

При написании реферата студент должен опираться на источники и специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских работ и не менее 10 визуальных источников). Обязательной частью реферата должен быть самостоятельный анализ визуальных источников. Объем реферата должен быть не менее 20 тыс. знаков. Желательно, чтобы тематика реферата сопрягалась с проблематикой исследовательских работ студентов. Поэтому перед написанием реферата рекомендуется согласовать тему с преподавателем. Реферат сдается за неделю до письменного зачета на кафедре. Реферат не засчитывается, если в нем отсутствует точка зрения автора, если реферат носит компилятивный характер и в случае некорректного оформления.

8.2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Согласно концепции Э. Холла сколько рассматривается расстояний коммуникации?. В ответе укажите цифру.
 2. Где и в каком году зародился паблик-арт?
 3. – процесс производства медиаобразности и других визуальных сообщений, а также ситуацию их восприятия медиааудиторией. Укажите термин, соответствующий указанному понятию.
 4. Назовите четыре основных критерия эффективности рекламы, которые ложатся в основу методики тестирования рекламной кампании.
 5. Проведите мини-исследование на тему «Влияние визуальной культуры на общественное мнение». Опишите свои выводы в форме эссе (используя не более 100 слов), обязательно используя конкретные примеры.
-
-

6. С середины XIX века стала основным компонентом полиграфической рекламы. Вставьте пропущенное слово.

7. Рекламный образ — это Продолжите определение.

8. Сопоставьте торговую марку и ее слоган.

1. Raffaello	А. жажда подскажет
2. Sprait	Б. заряжай мозги
3. Pepsi	В. лучший способ передать любовь
4. Nuts	Г. свежее решение
5. Mentos	Д. жизнь хорошая штука, как ни крути
6. Rich	Е. бери от жизни все

8.3. 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.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Методика преподавания дисциплины «Теория и технология образов в культурном пространстве» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

- выполнение практико ориентированных заданий;

- просмотр аудиовизуальных материалов по темам с остановками и обсуждением отдельных произведений (определения стилевых характеристик, удачности применения тех или иных выразительных средств и т.д.);
- подготовка, представление и обсуждение результатов выполнения практических занятий.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Оценка по номинальной шкале	Выполнение практического задания (задачи)
Отлично	Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию
Хорошо	Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Удовлетворительно	Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Неудовлетворительно	Студент не решил учебно-профессиональную задачу.
	Критерии оценивания тестовых заданий
Отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
Хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
Удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
Неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Оценка по номинальной шкале	Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой

Отлично (5)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы.</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
Хорошо (4)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы.</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
Удовлетворительно (3)	<p>Студентом в течение семестра выполнены более 75% самостоятельных работ.</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
Неудовлетворительно (2)	<p>Студентом в течение семестра выполнено менее 75% самостоятельных работ.</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Сальникова, Е.В. Феномен визуального: от древних истоков к началу XXI века [Электронный ресурс] / Сальникова Е.В. - Москва : ПрогрессТрадиция, 2013. - 616 с.

Дополнительная литература:

1. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне [Текст] / [под общ. ред. В. О. Питулевского]. - Харьков: Гуманит. центр, 2011.
2. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов, асп. и соискателей / Науч.-образоват. и культуролог. о-во; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Высш. шк. культурологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Согласие, 2010.

Интернет-ресурсы:

1. Сайт «Визуальные и культурные исследования» - <http://lib.viscult.ehu.lt/hms/home.php>
2. Сайт МедиаАртЛаб - <http://www.mediaartlab.ru/>
3. Сайт «МедиаМузей» - <http://www.mediamuseum.ru/> 4. Сайт художника Александра Полунина - <http://www.artap.ru/>

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.