

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

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВИЗУАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОТОТВОРЧЕСТВА**

Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура

Программа подготовки: Художественное фототворчество

Квалификация выпускника: Магистр

Форма обучения: Очная

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель данного курса:

дать концептуальные знания в области традиционной визуальности фототворчества и ознакомить магистров с теориями визуальности XXI-го века.

Задачи изучения дисциплины

- привить навыки аналитических действий в проектной сфере фотографического искусства;
- дать классификацию форм визуальной культуры;
- дать знания по истории развития визуальности;
- познакомить магистров с актуальными трендами в области визуальной культуры современности;
- дать характеристику основным визуальным технологиям в сфере фототворчества;
- раскрыть специфику зрительского восприятия современности.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- основы концептуальной деятельности в сфере визуальной культуры;
- основные концепции визуальности;
- специфику визуального восприятия в условиях интертекстуальности.

Уметь:

- осуществлять анализ визуальных форм художественной фотографии;
- применять на практике технологии разработки и предъявления визуальных образов в профессиональной деятельности фотохудожника.

Владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины «Визуальные концепции фототворчества»;
- техниками проектирования в области визуальной культуры.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентного подхода при освоении дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, коммуникационные тренинги и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Дисциплина «Визуальные концепции фототворчества» ориентирована на лекционные интерактивные занятия, практические занятия с обязательным просмотром актуальных

визуальных трендов и самостоятельную проработку студентами теоретических и практических аспектов содержания курса.

Лекционный материал раскрывает основные разделы содержательного наполнения курса. Лекции проводятся с использованием интерактивных технологий и дискуссионных панелей.

Семинары проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над научной и учебной литературой; Вопросы, выносимые на семинары, разрабатываются в соответствии с когнитивной задачей конкретизации и детализации отдельных разделов программы курса.

Практические занятия нацелены на приобретение практических навыков и включают просмотры и обсуждение фото-кейсов по темам программы.

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретических и практических материалов по данной тематике, изучения рекомендованной основной и дополнительной литературы. Самостоятельная работа слушателей 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 слушатели в ходе выполнения заданий для самостоятельной работы должны показать умения вербализовать творческие идеи, фрагменты получаемых знаний и представить их в процедуре публичной защиты (выступлении на семинаре, дискуссионной панели, деловой игре, коммуникационном тренинге и пр.).

В качестве инновационных интерактивных образовательных технологий используются:

Дискуссия — форма учебной работы, в рамках которой слушатели 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 когнитивной цели.

Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и поведения участников. В преподавании курса проводятся видео-тренинги и коммуникационные тренинги.

Деловая игра — метод имитации принятия решений специалистами в различных ситуациях (в учебном процессе — в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой или отдельным лицом в диалоговом режиме. В деловой игре

каждый участник выполняет определенные действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игр.

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения сложных и актуальных на текущий момент вопросов в профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив.

При проведении практических занятий используется методика кейс-стади, целью которой является моделирование социокультурных ситуаций в различных культурно-исторических, социально-демографических, социально-психологических, социально-политических условиях. В процессе работы с «кейсами» студенты получают навыки анализа и разработки различных социокультурных контентов визуальности, работы с аудиовизуальными культурно-символическими ресурсами.

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

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение: Методические указания по освоению дисциплины в свободном доступе на сайте – <http://mgik.ru/sveden/education>)

Программой курса предусмотрены цикл лекций, семинарские и практические занятия, экскурсии. В ходе изучения курса студент посещает лекции, семинары, практические занятия, с разными направлениями деятельности, принимает участие в создании выставок и их презентации. Это способствует лучшему усваиванию терминологии, налаживанию контактов со специалистами, собственной трактовке основных функций и приоритетов деятельности. Прежде всего самостоятельная работа предполагает использование студентами всего комплекса имеющейся информационной базы, включающей в себя как печатные так и электронные источники по предмету. Изучение источников подразумевает их отбор по принципу теоретической значимости, новизны и авторитета автора в изучаемых вопросах. Особенно хочется обратить внимание обучающихся, что нужно быть предельно внимательным к источникам, размещенным в Интернете, т.к. зачастую они весьма поверхностны и неточны. Не следует пренебрежительно относиться к периодическим изданиям, т.к. именно в них можно почерпнуть информацию о современных процессах, происходящих в фотографии.

Настоятельно рекомендуем студентам вести конспекты прочитанной литературы, отбирая наиболее значимые и интересные места. В конспектах непременно должны быть выходные данные издания (автор, издательство, год выпуска, номера страниц, название сайта).

Методика преподавания дисциплины предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателя. Она предполагает самостоятельное посещение студентами кинопросмотров, съемка авторских этюдов и фильмов, написание эссе и научных докладов по темам дисциплины. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе в виде «Основного» и «Дополнительного» списка рекомендованной литературы.

Рекомендованная литература

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура С, 2022.
2. Бергер Дж. Искусство видеть. – М.: Клаудберри, 2012.
3. Ж.Делез. Кино. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019.
4. Лотман.Ю. Культура и взрыв. – М.: АСТ, 2018.
5. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М.: Либроком, 2009.

Дополнительная литература:

1. Андрей Тарковский. Архивы. Документы. Воспоминания. М.,2002.
2. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. Пер. с фр., послесл. и комм. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997.
3. Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект,2010. – 351 с.
4. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Пер. с нем. К.А. Пиганович. М.: «Прогресс-Традиция», 2002.
5. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости //М.,1996.
6. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет,2011. – 392 с.
7. Вирильо П. Машина зрения. – М.: Наука, 2004. – 142 с.
8. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988.
9. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос,1998. – 264 с.
10. Диди-Юберман, Жорж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. Пер. с фр. А. Шестакова. С-Пб.: «Наука», 2001.
11. Козинцев Г. Глубокий экран. М., Искусство, 1971 г.
12. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
13. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века: Сб. -М.: Искусство, 1995.
14. Мерло-Понти, Морис. Феноменология восприятия. Пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. СПб.: «Ювента», «Наука», 1999.
15. Нанси Ж.-Л. О со-бытии // В кн.: Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: «Наука», 1991, с. 91–102.
16. Петровская Е. Антифотография. - М.: «Три квадрата», 2003.
17. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М., 1957.

18. Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический проект (Психологические технологии), 2010. 256 с.
19. Ямпольский М. Жест палача, оратора, актера // Ad Marginem'93. М., 1994.
20. Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. - М.: НЛО, 2007.
21. Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. - СПб.: Сеанс; Порядок слов, 2012.
22. 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 НТИЦ «Информрегистр», Федеральным депозитарием электронных изданий. Регистрационное свидетельство № 7139 от 5 декабря 2005 г.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Преподавание предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети Интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины.

Рекомендуется использование баз данных, специализированных информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины, обращение к электронным версиям учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных рабочей программой, находящихся в свободном доступе для слушателей.

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 Института художественного образования и культурологии Российской академии образования - <http://www.art-education.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